Министерство образования и науки Пермского края
Государственное автономное учреждение дополнительного образования
«Краевой центр художественного образования «Росток»

Новая редакция утверждена
на заседании педагогического совета
Протокол N 27 от «15» сентября 2022 г.

Председатель _____Е.Г.Семакина

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности
«Палитра»

Школы художественного образования для одаренных детей Пермского края
отделение изобразительного искусства

Возраст обучающихся от 11 до 18 лет
Срок реализации – 5 лет
Год разработки: 2016 г.

Автор-составитель:

Оборина Ольга Григорьевна,
методист ГАУДО КЦХО «Росток»

г.Пермь, 2022

Содержание

1. Пояснительная записка…….....3-14
2. Учебный план……..15

3. Программы по предметам:
живопись…….....16-27
рисунок……28-37
композиция…… ….38-47
орнаментальная композиция……48-54
восприятие искусства……55-57
история изобразительного искусства……58-67
скульптура……....68-73
художественное конструирование из бумаги……74-81
основы художественного конструирования (дизайна) 82-88
декоративно-прикладное искусство (народная кукла)…….. 89-98
декоративно-прикладное искусство (кистевая роспись)……. 99-104
народная культура……105-113

Пояснительная записка

От природы каждый человек обладает индивидуально неповторимым творческим потенциалом (задатками, способностями, созидательно-творческой активностью и пр.), который необходимо раскрыть, развить и реализовать в деятельности. Особенно это становится актуальным сейчас, когда в современном образовательном пространстве все чаще декларируется принцип гуманизации, а приоритетной признается направленность на развитие личности, талантов, креативности и способностей ребенка.

Многочисленные результаты краевых районных, муниципальных краевых выставок-конкурсов, блиц-конкурсы, участие в Олимпиадах МХК показывают, что учреждения дополнительного образования Пермского края, как правило, не располагают возможностями для формирования и удовлетворения тех потребностей своих детей, которые могли бы дать представление о большом разнообразии изобразительного искусства, а наиболее одаренным из них поступить в лучшие художественные учебные заведения страны. Данные факты определи социальный заказ на создание очно-заочной художественной школы для одаренных детей Прикамья под руководством грамотных опытных педагогов, возможностью ознакомления внутри одной программы с многими видами творчества, составляющими художественно - изобразительную деятельность, выстроить систему непрерывного художественного образования, предполагающего обучение детей на местах и краевой школе художественного образования.

С этой целью в июне 1993 года на базе ОЦХТУ «Росток» было создано отделение изобразительного искусства Школы художественного образования для одаренных детей Пермского края (ШХО). В течение первых трех лет программа реализовывалась в экспериментальном режиме. В декабре 1997 г. программа отделения изобразительного искусства «Палитра» стала Лауреатом III Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного образования детей.

Авторский коллектив школы, опираясь на существующие программы по изобразительному искусству Б.М.Неменского, И.П.Волкова, Т.Я.Шпикаловой, В.С.Кузина, В.В.Лубенко и методики развития визуального и образного-логического мышления ГБУ ДО ДШИ «Старт» г. Москвы создал свою авторскую программу, учитывая специфику очно - заочного образования. Значительное место в практическом блоке предметов отводится пленэру, что практически невозможно осуществить в условиях работы изостудий. Особое место в программе уделяется региональному компоненту: культуре Пермского края, изучению традиционных

промыслов, знакомству с пермскими художниками. Для того, чтобы выявить склонности ребенка к тому или иному виду художественной деятельности, в программу школы включены теоретические дисциплины по восприятию искусства, истории искусства, культуре общения.

Новая редакция программы доработана на основе:

1. Нормативно-правовых документов:

- Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы (от 15.05.13)
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
- Концепция развития дополнительного образования детей утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
- Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 20.11.2014 № СЭД-26-01-04-1007 "Об утверждении положения об авторской образовательной программе"
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. n 09-3242 «О направлении информации»

Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования «Палитра» - программа комплексная, художественной направленности.

Педагогическая ценность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Палитра» - в расширении образовательных возможностей детей Пермского края: разнообразной деятельности, обеспечивающей индивидуальное развитие (саморазвитие) личности обучающего.

Акутальность программы «Палитра» обусловлена требованиями времени. Задача развития творческой личности в процессе обучения и воспитания, поставленная в Законе РФ «Об образовании», является одной

из социально значимых задач современного развития российского общества. Программа школы решает задачу раскрытия индивидуальности каждого ребенка и активизации его творческого потенциала.

Основной концептуальной идеей развития отделения изобразительного искусства является личностно-ориентированное образование, которое предполагает в первую очередь создание условий для развития творческих способностей детей средствами изобразительного искусства, микроклимата добра и взаимопонимания, творческое становление личности.

Цель программы: воспитание активной творческой личности с приоритетом художественно-эстетического и созидательно-гармоничного отношения к окружающей действительности.

Задачи:

Обучающие:

- обогатить знания о видах и жанрах изобразительного искусства, выразительных средствах каждого вида, различных материалах и техниках исполнения, о применении их в творческой деятельности; о произведениях мирового художественного наследия и культуре Пермского края;
- обогатить практику умений: использования выразительных средств изобразительного искусства, законов композиции (закон доминанты, закон трехкомпонентности, пропорциональности, статики и динамики и т.д.), грамотного применения материалов и техник исполнения;
- совершенствовать навыки: анализа произведений изобразительного искусства, своих работ, самостоятельного решения проблемно-поисковых, креативных творческих задач.

Развивающие:

- обеспечить оптимальные условия развития художественно-творческого потенциала детей, способности и потребности к самовыражению в изобразительном искусстве;
- содействовать развитию памяти, внимания, образной речи, ассоциативно-образного мышления, пространственного воображения, художественного вкуса;
- содействовать развитию способности к художественно-эстетическому познанию, переживанию и преобразованию знаний в продукт художественного творчества.

Воспитывающие:

- содействовать формированию гуманистических ценностей;
- способствовать становлению активной жизненной позиции;
- сформировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
- выстраивать конструктивные отношения со сверстниками, педагогами, окружающими людьми;
- сформировать адекватную самооценку и оценку окружающих;
- содействовать воспитанию культуры общения в коллективе.

Отличие программы заключается:

- в специфике организации учебно-образовательного процесса: сессии - «погружение» в творческую среду. «Погружение» предполагает концентрированное, доминантное обращение к предметам изобразительного искусства, чередуемое с разнообразными досуговыми мероприятиями и межличностным неформальным общением детей и педагогов;
- в комплексном подходе к обучению различным видам изобразительного искусства;
- в расширении образовательного пространства на основе сотрудничества с ведущими специалистами учебных заведений страны и возможности обучаться в крупных историко-художественных центрах.

Программа носит практико – ориентированный характер: большая часть учебного времени - практические занятия.

Возраст детей и условия приема в школу:

Поступление учащихся на отделение изобразительного искусства осуществляется на основании результатов участия в краевых и всероссийских конкурсах детского художественного творчества, рекомендаций педагогов дополнительного образования, преподавателей художественных школ Пермского края. Многие из них работают по программе ШХО (1 ступень для детей 7-10 лет). Обучающиеся, успешно выполнившие программу 1 ступени, принимаются на отделение ИЗО в Школу художественного образования для одаренных детей Пермского края ГАУДО КЦХО «Росток».

Срок реализации программы – 5 лет. Общее количество часов -850.

Форма обучения очно - заочная: 2 сессии в год, 6 часов в день. Очное обучение проходит в формате профильного лагеря на базе детских оздоровительных лагерей Пермского края (лето); мастер-классов, учебных

занятий в ведущих художественных образовательных учреждениях России, музейной практики в крупных историко-художественных центрах с развитой музейной инфраструктурой мирового уровня (зима).

Межсессионное (заочное) обучение детей осуществляются в форме мастер-классов и индивидуальных консультаций, как в системе on line, так и при выезде педагогов ШХО в территории Пермского края. По предметам живопись, рисунок, композиция обязательным условием является система выполнения домашних заданий, которые повторяют, закрепляют, углубляют знания обучающихся по основополагающим дисциплинам. Реальную помощь в выполнении заданий оказывают педагоги дополнительного образования, работающие в различных муниципальных учреждениях Пермского края, у которых дети обучаются до поступления в ШХО по программам 1 ступени и в период между сессиями. ГАУДО КЦХО «Росток» является координатором ГАУДО КЦХО «Росток» является координатором образовательной деятельности детей и педагогов Пермского края: для педагогов несколько раз в год проводятся обучающие семинары, курсы повышения квалификации, мастер-классы.

Формы организации образовательного процесса.

Учебные занятия (основа – познавательная деятельность). Освоение и присвоение обучающимися учебной информации идет на практических занятиях с использованием:

- рассказ-показ осуществляется с применением наглядных пособий
- учебная беседа применяется, когда у участников есть уже предварительные знания и на этом можно организовать обмен мнениями. Учебный материал совместно перерабатывается в ходе беседы.
- обобщающая беседа используется, чтобы систематизировать, уточнить и расширить опыт детей, полученный в процессе их деятельности, наблюдений, экскурсий. Особенно часто используется в период проведения осенних и зимних сессий при обсуждении впечатлений от занятий в выставочных залах, музеях России;
- квест – игра, которая предполагает выполнение какого-нибудь задания. Задача игроков заключается в том, чтобы как следует пошевелить мозгами, дабы решить предложенную задачку, а также проявить смекалку и умения, чтобы справиться с заданием, а затем двигаться дальше;
- игровая программа (использование игровых приемов на занятиях и во время вечерних мероприятий по специально разработанным сценариям: что? где? когда? викторины и т.п.);

Самостоятельная работа (основа – познавательная деятельность, осуществляемая при отсутствии непосредственного постоянного контроля со стороны педагога):

- индивидуальное самообучение (межсессионный период);
- коллективное выполнение задания.

Профессиональные пробы (основа – учебно-профессиональная деятельность). Осуществляются в следующих формах:

- встречи с известными художниками, дизайнерами, искусствоведами позволяют моделировать и проектировать профессиональную деятельность в сфере изобразительного искусства;
- участие в выставках, конкурсах, фестивалях. Данные формы стимулируют и активизируют деятельность учащихся, развивают их творческие способности и формируют дух состязательности.

Основные методы обучения

В образовательной программе «Палитра» ШХО, отделения ИЗО используются методы обучения, которые обеспечивают продуктивное личностно-ориентированное образование, согласно с наиболее распространенной классификацией, предложенной Л.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным (словесные, наглядные и практические методы) и классификацией А.В.Хуторского. Обучение опирается на такие виды образовательной деятельности, которые позволяют обучающимся:

- познавать окружающий мир (когнитивные);
- создавать при этом образовательную продукцию (креативные);
- организовывать образовательный процесс (оргдеятельностные).

Использование совокупности методов позволяет наиболее точно охарактеризовать (проанализировать) образовательный процесс и, при необходимости, корректировать его в соответствии с поставленной в программе целью.

Когнитивные методы, или методы учебного познания окружающего мира приводят к созданию образовательной продукции, т.е. к креативному результату через изучение объектов природы и изобразительного искусства.

Метод эмпатии (вживания в изучаемые объекты) позволяет почувствовать и познать объект изнутри. Наблюдение объекта переходит в самонаблюдение обучающегося, которому удается отождествить себя с объектом.

Метод образного видения – эмоционально-образное исследование объекта. Предполагается, глядя на какие-либо материальные объекты, нарисовать увиденные в них образы, описать, на что они похожи.

Метод символического видения заключается в отыскании или построении обучающимся связей между объектом и его символом.

Метод сравнения применяется для сравнения разных версий обучающихся с культурно-историческими аналогами, данными ведущих специалистов в области изобразительного искусства.

Метод эвристического наблюдения ставит целью научить детей добывать и конструировать знания с помощью наблюдений.

Креативные методы обучения ориентированы на создание обучающимися личного образовательного продукта – творческой работы в любом из видов изобразительного искусства и дизайна.

Метод придумывания – это способ создания неизвестного ранее обучающимся продукта в результате их определенных умственных действий.

Метод образной картины воссоздает такое состояние обучающегося, когда восприятие и понимание изучаемого объекта сливаются, происходит его целостное, нерасчлененное видение. Таким образом, обучающийся мыслит различными масштабами, соотносит свои знания из разных областей наук, ощущает смысл реальности.

Метод гиперболизации строится на увеличении или уменьшении объекта познания, его отдельных частей или качеств.

Метод агглютинации предлагает соединение несоединимые в реальности качества, свойства, части объектов.

Методы организации учения представляют собой большое количество приемов, которые объединены в группы.

Метод планирования предполагают планирование образовательной деятельности (выполнение творческих работ) на определенное время. Особенно это важно для межсессионного периода.

Метод художественного анализа позволяет критически взглянуть на образовательный продукт своих товарищей.

Методы самоорганизации обучения: работа с учебником, первоисточниками, реальными объектами; выполнение творческих заданий др.

Метод рефлексии помогает обучающимся формулировать способы своей деятельности, возникающие проблемы, пути их решения и полученные результаты, что приводит к осознанному образовательному процессу.

Метод самооценки вытекает из методов рефлексии, носит количественный и качественный характер, отражает полноту достижения обучающимися цели.

Психолого-педагогические условия, способствующие развитию творческого потенциала обучающихся:

создание в коллективе благоприятной атмосферы для свободного общения обучающихся;

- создание ситуации успеха (удовлетворение от успешно проделанной работы, вера в себя, ощущение себя личностью);
- гуманистическая ориентация педагога (понимание, сопереживание, искренность, позитивное отношение к детям);
- постоянный учет в педагогическом процессе индивидуальных особенностей обучающихся и дифференцированная работа с ними;
- учебно-познавательная деятельность обучающихся, организуемая на основе технологий развивающего обучения.

Условия реализации программы

Для успешной реализации образовательной программы «Палитра» отделения изобразительного искусства школы художественного образования ГАУДО КЦХО «Росток» необходимо:

- наличие учебных аудиторий, оснащенных столами, стульями, учебной доской для ведения аудиторных учебных занятий, оргтехникой (компьютер, мультимедиапроектор, экран для мультимедийного проектора);
- натурный фонд, наглядные пособия, альбомы по искусству;
- расходные материалы:

Расчет необходимых расходных материалов производится на одного человека за 1 год, причем по предметам живопись, рисунок, композиция расход материалов фактически неизменен за все 5 лет обучения, расход материалов ДПИ варьируется в зависимости от вида деятельности на конкретный учебный год. Например, в 1-2 год обучения дети учатся созданию народной куклы, 3-4-5 год обучения - лепке из пластилина и глины.

Ежегодно программа предмета ДПИ корректируется, вводятся новые виды деятельности, такие как: роспись по дереву, работа с берестой, плетение из ивы, роспись по ткани, резьба по дереву, декупаж, витраж, валяние из шерсти и т. д. Использование различных видов творческой деятельности в рамках предмета «Декоративно-прикладное искусство» особенно важно, т.к. способствует координации процесса мозг - глаз—рука, предполагает развитие у обучающихся различных навыков рукотворчества, помогает ориентироваться в различных направлениях искусства.

Ожидаемые результаты

По итогам освоения программы обучающиеся:

знают:

- виды и жанры изобразительного искусства, выразительные средства каждого вида.
- законы искусства (закон доминанты, закон трехкомпонентности, пропорциональности, статики и динамики и т.д.);
- различные материалы и техники исполнения;
- произведения мирового художественного наследия и культуры Пермского края;

умеют:

- грамотно использовать: выразительные средства и законы изобразительного искусства, материалы и техники исполнения, инструменты и приспособления в творческой деятельности;
- самостоятельно решать творческие задачи;
- дать объективную оценку своей работе;
- аргументированно высказать свою точку зрения о любых явлениях жизни и искусства;
- принимать нестандартные решения в процессе поиска интересной темы;
- работать с источниками: учебной литературой, периодической печатью, наглядными пособиями;
- составлять конспекты, тезисы, рефераты, доклады, сочинения;

владеют:

- материалами и техниками исполнения изобразительного искусства;
- приемами общения;
- навыками анализа и самоанализа объектов изобразительного искусства;

демонстрируют:

- художественный вкус;
- гуманистические ценности;
- целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность;
- адекватную самооценку и оценку окружающих;
- культуру общения в коллективе;
- физическое и психическое здоровья;
- образное мышление, хорошую память, внимание, речь, коммуникативные способности;
- активную жизненную позицию;

проявляют:

- устойчивую мотивацию к обучению по программе;
- интерес к культурным событиям, происходящим в мире, в крае, городе и в школе.

Содержание учебно-образовательного процесса.

Специфика развития школы заключается в расширении и углублении художественного образования по следующим дисциплинам:

теоретический блок

- восприятие искусства;
- история искусства;
- народная культура;

практический блок

- живопись;
- рисунок;
- композиция;
- орнаментальная композиция;
- художественное конструирование из бумаги;
- основы художественного конструирования (дизайна);
- скульптура;
- декоративно-прикладное искусство;

Структурообразующим предметом практического блока является композиция. На занятиях композицией изучаются законы изобразительного искусства, знания которых необходимы в рисунке и живописи, дизайне и скульптуре, декоративно-прикладном искусстве для решения творческих задач.

Большое место в программе отводится изучению колористики, умению грамотно использовать цветовые гармонии в живописных работах, различных видах декоративно-прикладного искусства, дизайнерских проектах.

Комплексная образовательная программа «Палитра» построена по линейно-концентрическому принципу, предусматривающему теоретическое и практическое обучение с последующим усложнением учебного материала. Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне.

1начальный этап обучения. 1 год обучения.

Учащиеся 11-12 лет. Дети знакомятся с основами живописи, рисунка, станковой композиции (на пленэре), орнаментальной композицией, основами художественного конструирования и дизайна, с видами скульптуры, одним из видов декоративно-прикладного искусства. Обобщающим предметом цикла является теоретический предмет «Восприятие искусства».

2 основной, базовый этап обучения. 2-3 год обучения.

Учащиеся 13-15 лет. В задачи этого этапа входят:

- дальнейшее развитие творческого потенциала детей;
- овладение изобразительно-выразительными возможностями живописных и графических материалов;
- знакомство с широким спектром декоративно - прикладного и народного искусства;
- изучение приемов выполнения работ в разных техниках и материалах;
- расширение кругозора и повышение интеллектуального уровня учащихся. Добавляется предмет «История искусств».

3 этап, творческий этап обучения 4-5 год обучения.

Учащиеся 16-18 лет. На этом этапе больше внимания уделяется выполнению творческих работ. Добавляется предмет «Народная культура» (история, этнография, культура и искусство Пермского края).

При этом решаются задачи:

- углубления знаний и навыков обучающихся по всем преподаваемым предметам;
- развития коммуникативных навыков общения;
- формирования эмоционально-ценностного отношения к культуре и традициям родного края.

Образовательная программа характеризуется, прежде всего, дифференцированным подходом к обучающимся.

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:

Подведение итогов реализации программы осуществляется в следующих формах:

1. Просмотр работ по всем изучаемым предметам: 2 раза в летнюю сессию, 1 раз в зимнюю. Все оценки фиксируются в журнале. По окончанию курса обучения выдается свидетельство о дополнительном образовании.

Итоговая оценка об окончании ШХО выводится по следующим показателям:

- результаты сессий последних двух лет,

– качественное выполнение межсессионных домашних заданий,

– выполнение творческой композиции и защита коллективного проекта по художественному конструированию, основам дизайна, ДПИ, народной культуре (костюмированный спектакль по мотивам сказов, легенд, преданий Пермского края с использованием знаний о традиционных народных промыслах Прикамья).

2. Теоретические знания проверяются в игровой форме: конкурс знатоков, викторина, представление «живых картин», рефератов по истории искусства и т.п.;

3. Участие в краевых выставках-конкурсах детского художественного творчества;

4. Оценочная система предметов практического блока осуществляется по 5 –ти бальной системе по следующим критериям:

- мастерство исполнения (цветовое решение, грамотное конструктивное построение, композиция);
- интересное раскрытие и выдержанность темы;
- настроение, выразительность, эмоциональность;
- аккуратность, чистота исполнения;
- умение выйти на создание художественного образа;
- умение выразить свое отношение к изображаемому.

5. Диагностика (тестирование, анкетирование, наблюдение).

В комплекс диагностики включены методики, традиционно применяемые для изучения психологических особенностей детей, выбраны портативные методики, не требующие сложного методического обеспечения и специальной подготовки при обработке данных.

Для диагностики отношения обучающихся к себе используется тест определения самооценки Домбо-Рубинштейна (Приложение 1), а также тест «Самооценка» ЛД.Столяренко (Приложение 2). Для диагностики творческих способностей тест Торренса «Закончи рисунок» (Приложение 3), для выявления представлений о нравственном идеале и моральных категориях – методика Т.П.Гавриловой «Мой нравственный идеал» и анкета «Как я понимаю слово», диагностика воспитанности (методика Н.П. Капустина), диагностика направленности личности (методика Л.В. Байбородовой).

В течение 5 лет обучения лучшие работы по всем дисциплинам каждого учащегося школы фотографируются и размещаются в его электронном портфолио. В результате, выпускник школы при поступлении в художественные профессиональные образовательные учреждения может предъявить результаты собственных достижений.

Деятельность по программе осуществляют лучшие педагоги в

области изобразительного искусства г. Перми и Российской федерации: профессиональные художники, члены Союза художников, Союза дизайнеров России, народные мастера, преподаватели высшей категории высших и средних художественных учреждений.

Ежегодно на летние сессии приглашаются преподаватели ведущих школ России, в осенне-зимний период мастер-классы проводят специалисты учебных заведений России (гг. Москва, Казань, Омск, Н.Новгород, Санкт-Петербург), на базе которых проводятся сессии.

Результатом обучения является воспитание творческой самодостаточной личности, способной проявить себя в любой сфере деятельности, гармонично воспринимающей мир, имеющей активную гражданскую позицию, конкурентоспособную при поступлении в высшие художественные учебные заведения страны.

Учебный план

№	Предметы	Количество сессионных часов					**Всего**
		1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	
1.	Живопись	24	24	24	24	24	**120**
2.	Рисунок	24	24	24	24	24	**120**
3.	Композиция	24	24	24	24	24	**120**
4.	Орнаментальная композиция	12	12	12	12	12	**60**
5.	Восприятие искусства	18	-	-	-	-	**18**
6.	История искусства	-	18	10	12	12	**52**
7.	Скульптура	16	16	16	-	-	**48**
8.	Художественное конструирование из бумаги	12	12	16	18	18	**76**
9.	Основы художественного конструирования (дизайн)	16	16	20	20	20	**92**
10	Декоративно-прикладное искусство	24	24	24	22	22	**116**
11	Народная культура	-	-	-	14	14	**28**
	Итого:	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**850**

ПРОГРАММА

курса "Живопись"

(5 лет - 120 час.)

Живопись - один из ведущих предметов в системе художественного образования.

В живописи художник передает не только объем и форму предметов, но и их цвет, а т.к. человек воспринимает окружающий мир в цвете, самой фундаментальной дисциплиной в области развития и восприятия цвета является живопись. Развитое цветоощущение, умение видеть точно множество оттенков одного и того же цвета, точный глаз и точная рука нужны людям практически всех профессий. Этому способствует постоянная работа с красками на занятиях живописью.

Программа предлагает серию последовательно выстроенных заданий, рассчитанных на выполнение в условиях пятилетнего обучения зимних и летних сессий отделения изобразительного искусства школы художественного образования ГАУДО КЦХО «Росток», а также самостоятельную работу учащегося под руководством опытного педагога в изостудии по месту учебы.

Большое место в программе уделяется пленэрной практике в период сессий, тем более, что в студиях, как правило, на это не хватает времени. А для формирования художника изучение природы неотделимо связано с ростом профессионального мастерства.

Цель курса: Создание условий для формирования творческого, гармонично-развитого человека, восприимчивого к красоте мира и искусства.

Задачи:

Обучающие:

- научить отображать предметный мир с помощью цвета и тона;
- научить разбираться в искусстве живописи;
- научить различать и использовать различные живописные техники: акварель, гуашь, темпера, пастель, масло;
- научить вырабатывать свой стиль в изобразительном творчестве;
- научить строить свою работу от простого к сложному;
- понимать структуру работы художника над живописным полотном;

Развивающие:

- развивать процессы мышления: анализ, сравнение и обобщение на примере работ известных живописцев;
- развивать наблюдательность, память, воображение;
- вырабатывать культуру цвета, которая является необходимой и в других предметах учебного цикла – станковой композиции,

декоративно-прикладного искусства и истории искусств.

- способствовать сохранению физического и психического здоровья обучающихся,

Воспитывающие:

- Стимулировать интерес к живописи;
- Сформировать умение ставить цель собственной деятельности;
- Стимулировать самостоятельность и ответственность при выполнении полученного задания;
- Способствовать воспитанию уважительного отношения к сверстникам и к старшим, приучать к использованию вежливых форм общения;

Учебно-тематический план 1 года обучения

Начальный этап обучения (24 часа)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Введение**	**1**	**1**	**2**
II	**Работа на пленэре. Летняя сессия**	**2**	**12**	**14**
1.	Способы работы акварелью	0.5	1.5	2
2.	Способы написания больших цветовых пятен	0.5	1.5	2
3.	Способы написания дробных предметов	0.5	3.5	4
4.	Детали пейзажа	-	1.5	1.5
5.	Основные цветовые отношения неба и земли	0.5	-	0.5
6.	Состояние в пленэре		4	4
III	**Работа в студии. Зимняя сессия**	2	5	7
7.	Анализ домашних заданий	1	-	1
8.	Основные свойства цвета	0.5	2.5	3
9.	Свет и цвет	0.5	2.5	3
IV	**Диагностика**		**1**	**1**
	ВСЕГО:	**5**	**19**	**24**

Содержание программы 1 года обучения

I. Введение

Форма: Беседа. Знакомство с детьми. Выявление индивидуальной подготовки, общего уровня учащихся.

II. Работа на пленэре. Летняя сессия.

Тема 1. Способы работы акварелью (лессировка, а-ля-прима,

пуантель, локальная живопись)

Тема 2. Способы написания больших цветовых пятен (фон, небо, вода). Плотность цвета. Светлота. Цветовой тон. Насыщенность.

Тема 3. Способы написания дробных предметов. Дерево далеко и близко. Группа деревьев. Трава далеко и близко.

Тема 4. Детали пейзажа. Характер деревьев. Ветки, кусты, пеньки

Тема 5. Основные цветовые отношения неба и земли.

Тема 6. Состояние в пленэре.

1 задание: Краткосрочные этюды несложных мотивов пейзажа. Земля - лес - небо, берег - небо при различном освещении.

Цель: Восприятие и передача основных тоновых отношений объектов пейзажа, выявление общего композиционно-цветового решения, цветовые нашлепки колорита, решение краткосрочного этюда. 4 варианта. Размер задания - формат А-3.

2 задание: Краткосрочные этюды одного и того же пейзажа при различном цветовом состоянии световоздушной среды.

Цель: Умение цельно воспринимать объекты пейзажа и находить большие цветовые отношения в определенном цветовом и тоновом масштабе. Передача общего цветового и тонового состояния освещения в различную погоду, время дня и года. Выявление возможностей акварельных красок в передаче различных состояний природы.

3 задание: Краткосрочные этюды пейзажей в разнообразных условиях общего освещения (задание выполняется в течение всего периода практики, по возможности при различной погоде и в разное время дня).

Цель: Развитие аконстантного видения цвета предметов и объектов пленэра. Организация палитры, целенаправленный отбор красок, необходимый для отображения данного состояния природы.

Передача наиболее общих отношений в этюде на основе сравнительного анализа натуры.

4 задание: Этюд пейзажа с открытой глубиной пространства и несложным рельефом местности.

Цель: Выявление в натуре и передача в этюде основных элементов линейной и воздушной перспективы. Поиски наиболее выразительных сочетаний объема больших пятен света и тени в пейзаже.

Домашнее задание на межсессионный период:

1. 3 этюда одного и того же пейзажа (на состояние в природе и освещенность).

2. 3 этюда на разное состояние погоды: пасмурное, солнечное, ветреное, дождливое.

III. Работа в студии. Зимняя сессия.

Тема 7. Анализ домашних заданий. Просмотр, собеседование.

Тема 8. Основные свойства цвета. Теплохолодность, ахроматичность, плотность.

Задание: Драпировка в теплой и холодной гамме. Выполнить на 12 формате отдельно теплую и холодную драпировку.

Тема 9. Свет и цвет. Свет, блик, полутень, тень, рефлекс, падающая тень. Свет прямой и отраженный.

Задание: Один или два предмета несложной формы на фоне драпировки (книги и яблоки). Формат А-2.

Домашнее задание

1. Повторить основные свойства цвета и света. Аконстантность цвета.
2. Несложный натюрморт в теплой и холодной гамме.

IV. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 2 года обучения

Базовый этап обучения (24 часа)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Работа на пленэре. Летняя сессия**	**2**	**10**	**12**
1	Пейзаж	2	6	8
II	**Итоговая композиция**		**4**	**4**
III	**Работа в студии. Зимняя сессия**	**1**	**6**	**7**
2	Колористика	1	6	7
IV	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**3.5**	**20.5**	**24**

Содержание программы 2 года обучения

I. Работа на пленэре. Летняя сессия.

Тема 1. Пейзаж.

1 задание: Этюды и зарисовки деталей рельефа естественного происхождения (обрывы, овраги, скалы и т.д.).

Цель: Выявление тоном и цветом характерных особенностей определенного типа рельефа (равнинного, холмистого, горного). Совершенствование аконстантного видения цвета в натуре; выработка навыков изображения крупномасштабных объектов с учетом их структуры

и направления световых лучей по рельефу поверхности.

2 задание: Быстрые этюды и цветовые наброски характерных признаков объектов пейзажа (поверхности почвы, грунта, камней, травяного покрова, коры деревьев, пней и т.д.)

Цель: Анализ пропорций природных форм, передача их движения. Достижение единства и цельности живописного изображения фрагментов пейзажа.

3 задание: Этюды и наброски лесных трав и распустившихся цветов.

Цель: Сравнительный анализ особенностей природных форм. Выявление основных живописно-пластических свойств различных частей пейзажа.

4 задание: Этюды лесной растительности (отдельные деревья, поросль леса, кустарники и т.д.). Зарисовки и наброски групп стволов деревьев и лесного массива.

Цель: Развитие умения видеть и изображать цветом характерные особенности различных пород деревьев (лиственные, хвойные). Совершенствование практических навыков обобщения и детализации Форм Е зависимости от их расстояния до зрителя и положения композиционного Центра - Формат А-2.

5 задание: Краткосрочные этюды облаков в разное время дня (утром, в полдень, в сумерки)

Цель: Закрепление знания законов линейной и воздушной перспективы. Тренировка в применении закона тоновых отношений в практической работе и усвоение понятия глубинности цвета. Формат А-3.

6 задание: Этюды и наброски фрагментов пейзажа с отражениями в воде Цель: Плотность цвета. Совершенствование профессиональных знаний и практических навыков целостного видения тоновых и цветовых отношений в природе. Формат А-3.

II. Итоговая композиция

Самостоятельный выбор композиции. Несложный пейзаж с дальним планом и отдельно стоящим деревом.

Цель: Проверить умение, навыки в работе акварелью над пейзажем. Формат А-3.

Домашнее задание на межсессионный период:

1. 3 этюда с деталями пейзажа: дорожка, камни, трава.
2. 3 этюда пейзажа с отражением в воде.

III. Работа в студии. Зимняя сессия.

Тема 2: Колористика. Цветовой тон, насыщенность, светлота (по коллекции цветовых оттенков). Оптическое смешение цвета. Пуантель. Характер живописного мазка. Фактура предметов (дерево, металл, стекло,

гипс, шёлк, бархат и др.). Использование различных фактур живописи, разных инструментов: беличья кисть, щетина, мастихин, губка и др. Живописная фактура пятен.

Задание: Один и тот же натюрморт в двух акварельных техниках (по-сырому и пуатель). Натюрморт поставить с белым предметом, для выявления характера рефлексов. Формат А-2.

Домашнее задание на межсессионный период:

Самостоятельно составить и изобразить натюрморт с белым предметом.

IV. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 3 года обучения (24 часа)

Базовый этап обучения

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Работа на пленэре. Летняя сессия**	**1**	**13**	**14**
1.	Натюрморт как самостоятельный жанр в искусстве живописи	1	13	14
II.	**Работа в студии. Зимняя сессия**	**1**	**8**	**9**
2	Изучение с натуры головы и фигуры человека	1	8	9
III	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**2.5**	**21.5**	**24**

Содержание программы 3 года обучения

I. Работа на пленэре. Летняя сессия.

Тема 1. Натюрморт как самостоятельный жанр в искусстве живописи. “Цельность” и “дробность” в живописной композиции натюрморта, тонально-цветовые соотношения, теплохолодность, колорит. Использование композиции, цветовой гаммы, живописных техник для выражения эмоционального состояния натюрморта.

1 задание: Натюрморт из объектов природы на нейтральном фоне (овощи, фрукты, цветы и т.д.)

Цель: Формирование навыков акварельной живописи на пленэре:

выявление в натюрморте рефлексов от неба в условиях природы. Формат А-3.

2 задание: Тематический натюрморт из простых по форме предметов на пространственном фоне при солнечном освещении. Этюд в два сеанса.

Цель: Дальнейшее изучение технических возможностей и приемов акварельной живописи в условиях пленэра. Изучение закономерностей образования больших цветовых рефлексов натуры, расположенной под открытым небом и освещенной сильным прямым светом.

Домашнее задание на межсессионный период:

1. 3 этюда цветов в простых вазах.
2. Несложный натюрморт в условиях пленэра.
3. Зарисовки кистью деревьев и небольших строений.
4. Пейзаж на светотональный и теплохолодный разбор изображаемого. Роль акцента и нюанса в изображении.

II. Работа в студии. Зимняя сессия.

Тема 2. Изучение с натуры головы и фигуры человека. Быстрые акварельные наброски головы и фигуры в разных ракурсах и поворотах. Ракурс, силуэт, пропорции частей головы и фигуры человека

Задания: 3 этюда головы:

1-ый - гризайль.

2-ой - мужской портрет в цвете.

3-ий - женский портрет в цвете. Формат А-3.

Наброски фигуры человека в технике «гризайль»

Домашнее задание на межсессионный период:

3 живописных этюда портретов в разных ракурсах. Формат А-3.

III. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 4 года обучения (24 часа)

Творческий этап обучения

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Работа на пленэре. Лето.**	**1**	**15**	**16**
1.	Архитектурные мотивы	1	10	11
2.	Мир животных	-	5	5
II.	**Работа в студии. Зима**	**1**	**6**	**7**
3	Контраст в живописи. Одновременный и последовательный	0.5	2.5	3
4	Работа с натюрмортами в интерьере	0.5	3.5	4
III	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**2.5**	**21.5**	**24**

Содержание программы 4 года обучения

I. Работа на пленэре. Лето.

Тема 1. Архитектурные мотивы.

1 задание: Этюд архитектурных элементов: кольцо, окно в наличнике и т.п.

Цель: цветовые отношения света и тени на архитектурных деталях. Учить вести работу от общего к частному. Пропорции. Формат А-3.

2 задание: Этюд экстерьера (изображение здания музея, театра и т.п.) Этюд пейзажа с ярко выраженной линейной и воздушной перспективой.

Цель: Изучение взаимосвязи между линейной и воздушной перспективой при изображении архитектурных объектов. Выявление эстетических качеств архитектурных мотивов. Ф.12.

3 задание: Этюд панорамного архитектурного мотива со сложным рельефом местности с контрастными пространственными планами. Наброски с различных точек зрения для композиции этюда.

Цель: Изучение особенностей восприятия цвета в пейзаже Е зависимости от яркости общего освещения. Развитие навыков выявления силуэтов больших масс или планов. Совершенствование зрительного восприятия перспективной четкости и глубины пространства. Наброски: формат А-4, работа над этюдом на формате А-2.

Тема 2. Мир животных.

1 задание: Краткосрочные этюды животных и птиц (в зоопарке, ипподроме и т.д.) Серия из этюдов и набросков. Не менее 3 шт.

Цель: Дальнейшая тренировка профессиональных качеств зрительного восприятия: наблюдение натуры, по памяти, по представлению и по воображению на основе предыдущих впечатлений.

2 задание: Этюды с натуры домашних животных на фоне несложных фрагментов пейзажа. Наброски птиц и зверей в разных движениях и ракурсах. Серия из кратковременных этюдов и набросков.

Цель: Активизация и дальнейшее формирование зрительных представлений и понятий о лепке формы цветом. Совершенствование умений и навыков выявления выразительной живописно-пластической формы в этюдах птиц и животных. Овладение основными приемам быстрого изображения животных и птиц. Выявление в набросках главной линии фигур животных, их характерного облика и типичных особенностей. Лучше выбрать светлые модели, четче читается объем и форма.

Домашнее задание на межсессионный период:

1. Один этюд с видом здания и окружающей растительностью.
2. 3 живописных наброска животных и птиц.

II. Работа в студии. Зимняя сессия.

Тема 3. Контраст в живописи. Одновременный и последовательный.

Задание: Натюрморт в контрастном цветовом колорите с блестящим предметом, отражающим на своей поверхности контраст окружения. Формат А-3.

Цель: Совершенствовать навыки работы цветом.

Тема 4.

Задание: Работа с натюрмортами в интерьере Интерьер, линейная и воздушная перспективы в интерьерной постановке. А-2.

Цель: Научить передавать живописными средствами пространство натюрморта, характер его освещения.

Домашнее задание на межсессионный период:

Краткосрочные этюды блестящего предмета: утюга, кофейника на теплом фоне - 2 этюда. 3 этюда зимних пейзажей. (Сложный цвет зимой).

III. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 5 года обучения (24 часа)

Творческий этап обучения

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Работа на пленэре. Летняя сессия**	**1.5**	**14.5**	**16**
1.	Портрет. Предание портретной характеристики	0.5	5	5.5
2.	Портрет в пейзаже	0.5	6	6.5
3	Фигура человека в живописном этюде	0.5	3.5	4
II.	**Работа в студии. Зимняя сессия**	**1**	**6**	**7**
4	Характер фигуры изображаемого человека в интерьере	0.5	2.5	3
III	Итоговая композиция. Человек в интерьере.	0.5	3.5	4
IV	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**3**	**21**	**24**

Содержание программы 5 года обучения

I. Работа на пленэре. Летняя сессия.

Тема 1. Портрет. Предание портретной характеристики.

1 задание: характерные особенности различных возрастов людей. Ракурсы. Дети, взрослые, пожилые. Портрет с натуры. Предание портретной характеристики.

Цель: Знакомить учащихся с последовательностью работы над портретом. Учить передать цветовой колорит модели.

Тема 2.Портрет в пейзаже.

2 задание: Портрет человека с натуры в пейзаже. Цельность живописного пространства и освещения.

Цель: Композиционная компоновка портрета в заданном формате А-2. Передача характерных особенностей цветом.

Тема 3. Фигура человека в живописном этюде. Пропорции, характер человеческой фигуры.

3 задание: Наброски фигуры человека в пейзаже. Один продолжительный этюд, 4 наброска фигур.

Домашнее задание на межсессионный период:

Живописные этюды портретов - 3 шт., фигура человека – 3 шт., 10 шт.

- наброски.

II. Работа в студии. Зимняя сессия.

Тема 4: Характер фигуры изображаемого человека в интерьере (толстый, худой, молодой, старый) живописными средствами.

Задание: Живописные этюды фигур разного телосложения -3 шт.

III. Итоговая композиция: Человек в интерьере. Ф А-2

Обобщение всех задач обучения в школе художественного образования. Индивидуальные консультации по подготовке учащихся школы для поступления в средние специальные и высшие учебные заведения.

IV. Итоговая диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Ожидаемые результаты:

По итогам обучения обучающиеся

знают:

- различные живописные техники: акварель, гуашь, темпера, пастель, масло;
- структуру работы художника над живописным полотном;

умеют:

- отображать предметный мир с помощью цвета и тона;
- ориентироваться в направлениях изобразительного искусства;

владеют:

- выразительными средствами живописи;
- материалами и техниками живописи;

демонстрируют:

- интерес к искусству живописи;
- культуру цвета, образное мышление, творческий подход в своих работах;
- решение композиционных задач цветом;
-умение ставить цель собственной деятельности и добиваться ее реализации;
- использование вежливых форм общения;
- физическое и психическое здоровье;

проявляют:

- самостоятельность и ответственность при выполнении творческого задания;
- уважительное отношение к сверстникам и к старшим;
- наблюдательность, память, воображение.

Литература

1. Алексеев С.О. О цвете и красках. - М., 1978.
2. Беда Г.В. Живопись. - М., 1986.
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М., Искусство, 1984.
4. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977.
5. Иванова О., Аллахвердова Е., «Акварель» (практические советы). - Москва, АСТ «Астрель», 2015.
6. Зернова Е.С. Будущему художнику об искусстве живописи: заметки преподавателя. - М., 2013.
7. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М., Высшая школа, 1992.
8. Кристофер и Элен Фрейлинг. “Живопись в трёх измерениях”. Книги в трёх измерениях. Издательство “СЛОВО/SLOVO”. - Москва,2009.
9. Леонардо да Винчи Избранные произведения о живописи. М., 1959.
10. Морозов Е. «Живопись и рисунок гуашью», Москва «Эксмо», 2006.
11. Основы изображения людей в технике акварели. Под редакцией Рэйчел Вулф. Издательство “Попурри”. – Минск,2013.
12. Павел Марков. “Об акварели или живописи водяными красками”. Московская специализированная школа акварели Сергея Андрияки. - Москва, 2013.
13. Полный курс живописи и рисунка. Живопись акварелью, маркерами, акриловыми красками и гуашью. Дистрибьютор в России ООО “Лайн”. - Санкт-Петербург, 2012.
14. Полный курс живописи и рисунка. Основы живописи. Дистрибьютор в России ООО “Лайн”. - Санкт-Петербург, 2004.
15. Полный курс живописи и рисунка. Живопись пастелью, мелками, сангинами, цветными карандашами. Дистрибьютор в России ООО “Лайн”. - Санкт-Петербург, 1994.
16. Столяров И.М. Акварель. - М., 1980.
17. Стен Смит. “Акварель. Полный курс” Издательство “Внешсигма”. – Москва, 1998.
18. Сальвадор Г.Ольмедо “Как писать пастелью” Издательство “Аврора”. - Санкт- Петербург, 1996.
19. Стор И.Н. “Основы живописного изображения”. Издательство МГТУ имени А.Н.Косыгина, группа “Совьяж Бево”. - Москва, 2004.
20. Шматова О. «Самоучитель по рисованию гуашью». - Москва «Эксмо», 2012.
21. Школа изобразительного искусства. Под ред. А.М. Кузнецова и др. - М., изд-во Академии художеств СССР, вып.1-10, 1964-68.
22. Энциклопедия художника. Полный курс акварели для начинающих…” Издательство “Внешсигма”. - Москва, 2008.

23. Юный художник. Ежемесячный журнал по изобразительному искусству для детей и юношества Российской академии художеств, СХ России. - М., 1936-2017.
24. Интернет ресурсы Научная библиотека Кибер Ленинка: http://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskoe-razvitie-lichnosti-mladshih-shkolnikov-na-zanyatiyah-izo-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya#ixzz4Yr3IrkBz

ПРОГРАММА

курса: "Рисунок"

(120 час. - 5 лет)

«Научиться рисовать – это значит научиться мыслить»

Леонардо да Винчи

Рисунок - как основа изобразительного искусства является ведущей специальной дисциплиной во всем процессе художественного обучения. В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися. Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения.

Вся учебная работа по рисунку неразрывно связана с практическим изучением предметной формы, ее строения, пропорции отдельных частей и их взаимосвязи, овладением учащимися навыками построения трехмерного объема, знакомством с линейной (центральной и угловой перспективой), воздушной перспективой, правильной передачей светотеней, тональных соотношений, умением отбирать главное, наиболее характерное и обобщать несущественные детали. Рисунки выполняются карандашом на листах бумаги. В отдельных заданиях рекомендуется применение разнообразных материалов: угля, соуса, сангины, сепии и т.п.

В условиях летней сессии большое внимание уделяется наброскам и зарисовкам живой природы, соотношения живого и неживого (натюрмортные постановки на траве), а также составлению творческих композиций. Занятия проводятся с постоянным усложнением в разных

возрастных группах и в зависимости от уровня подготовки детей. В процессе обучения рисунку учащиеся приобретают умение профессионально и грамотно рисовать с натуры, по памяти и по представлению, развивается их пространственное мышление, необходимое в творческой работе.

Цель курса: раскрытие творческого потенциала обучающихся через развитие конструктивного мышления при освоении техники рисунка.

Задачи:

Обучающие:

- научить правильно использовать выразительные средства графики;
- научить грамотно строить предметы окружающего мира с натуры и по памяти;
- научить использовать различные графические материалы и техники в своей работе;
- научить передавать материальность, фактуру, объем предметов;
- научить законам линейной и воздушной перспективы;
- научить анализировать изображаемую натуру;

Развивающие:

- развивать процессы мышления: анализ, сравнение и обобщение на примере работ известных графиков;
- развивать наблюдательность, память, воображение;
- формировать умение создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических и творческих задач;
- развивать в будущих художниках творческие способности и фантазию;

Воспитывающие:

- сформировать умение ставить цель собственной деятельности;
- воспитывать упорство, постоянство и терпение в достижении цели;
- стимулировать самостоятельность и ответственность при выполнении полученного задания;
- способствовать воспитанию уважительного отношения к сверстникам и к старшим, приучать к использованию вежливых форм общения.

Учебно-тематический план 1 года обучения (24 часа)
Начальный этап обучения.

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Введение**	**1**	**1**	**2**
II	**Работа на пленэре. Летняя сессия**	**1.5**	**12.5**	**14**
1	Рисунок - как основа изобразительного искусства	0.5	2.5	3
2	Графические способы выделения композиционного центра.	0.5	3.5	4
3	Рисование природных форм.	0.5	6.5	7
III	**Работа в студии. Зимняя сессия**	**1**	**6**	**7**
4	Виды штриховки. Передача структуры материалов способом штриховки	0.5	2.5	3
5	Понятие силуэта, передача характеров предметов, выразительность крупной формы	0.5	3.5	4
IV	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**4**	**20**	**24**

Содержание программы 1 года обучения

I.Введение.

Форма: Собеседование. Выявление индивидуальной подготовки, общего уровня учащихся. Проведение входной диагностики на ЗУНы, мотивации к обучению, уровень воспитанности, направленности личности.

I. Работа на пленэре. Летняя сессия.

Тема1. Рисунок - как основа изобразительного искусства:

Знакомство с инструментами и материалами графики, выразительными средствами графики (точка, линия, штрих, пятно, ритм линий); техникой штриховки, понятиями тона, светотени.

Задание 1. Изображение бытовых предметов разными графическими материалами с использованием всех выразительных средств графики.

Тема 2. Графические способы выделения композиционного центра.

Задание 2: Натюрморт из двух предметов, из трех предметов.

Тема 3. Рисование природных форм.

Задание 3: Изображение бабочек, цветов, коры деревьев, пера птицы. Упражнение в точной и выразительной передаче формы.

Задание 4: Схематическое построение листьев разной формы. Последовательность построения. Наброски, зарисовки с натуры

Задание 5: Схематическое конструктивное построение цветов. Наброски, зарисовки с натуры.

Задание 6: Рисунок с натуры различных пород деревьев, с разной структурой стволов (бумага, карандаш).

Домашнее задание на межсессионный период:

1. Зарисовки деревьев разных пород осенью и зимой, 4шт.Ф А-4
2. Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта 2 шт.,ФА-

III. Работа в студии. Зима

Тема 1. Виды штриховки. Передача структуры материалов способом штриховки.

Задание1. Рисунок геометрических фигур. Создание объема формы с помощью тона.

Тема 2: Понятие силуэта, передача характеров предметов, выразительность крупной формы. Натюрморт из двух разнохарактерных по форме предметов в контражуре (против света).

Задание 2. Рисунок натюрморта из 2-3 геометрических предметов

Домашнее задание на межсессионный период:

Натюрморты: 2-3 предмета простой формы. Ф А-, 3 шт.

Материалы: графический карандаш, уголь, сангина, пастель.

III. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 2 года обучения (24 часа)
Базовый этап обучения

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Работа на пленэре. Лето.**	**1.5**	**14.5**	**16**
1	Перспектива. Понятие конструкции предметов	1	9	10
2	Пейзажные зарисовки	0.5	5.5	6
II	**Работа в студии. Зима**	**1**	**6**	**7**
3	Выявление характера предмета, материальности, фактуры.	1	6	7
IV	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**3**	**21**	**24**

Содержание программы 2 года обучения

I.Работа на пленэре. Лето.

Тема 1. Перспектива. Понятие конструкции предметов.

Задание 1. Натюрморты на воздухе из 2-3 предметов с натуры (цветы, ягоды, грибы). Построение предметов в перспективе.

Задание 2. Натюрморты из 2-3 предметов с драпировкой (в тени, на воздухе)

Тема 2. Пейзажные зарисовки. Выбор мотива. Композиционное решение фрагмента. Характер деревьев (береза, сосна, ель, тополь и т.д.), веток, цветов, трав.

Домашнее задание на межсессионный период:

Тематическое изображение дерева в различное время года.

II. Работа в студии. Зима

Тема 3. Выявление характера предмета, материальности, фактуры. Натюрморт из 2-3 предметов. Решение этой задачи в простом карандаше и в мягком материале (уголь, сангина и соус).

Домашнее задание на межсессионный период:

1. Натюрморт: 2-3 предмета (графический карандаш).
2. Натюрморт: 2-3 предмета (мягкий материал).

Материалы: графический карандаш, уголь, сангина, пастель.

IV. Диагностика.

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 3 года обучения (24 часа)
Базовый этап обучения

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Работа на пленэре. Лето.**	**1**	**15**	**16**
1	Линейная и воздушная перспектива.	1	15	16
II	**Работа в студии. Зима**	**1**	**6**	**7**
2	Пропорции фигуры человека	1	6	7
IV	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**2.5**	**21.5**	**24**

Содержание программы 3 года обучения

I. Работа на пленэре. Лето.

Тема 1. Линейная и воздушная перспектива.

Задание 1. Пейзаж с деревом на переднем плане

Задание 2. Рисунок ветки в ракурсе

Задание 3. Объемное рисование кустов, деревьев

Задание 4. Зарисовки насекомых с натуры (бабочки, жучки), животных (кошки, собаки).

Домашнее задание на межсессионный период:

Тематический натюрморт: спорт, театр

II. Работа в студии. Зима.

Тема 2. Пропорции фигуры человека

Задание1. Наброски фигуры человека (стоящего, сидящего, в движении)

Задание 2. Сложный натюрморт из предметов быта с разной материальностью (стекло, металл, дерево, фарфор)

Домашнее задание на межсессионный период:

1. Зарисовки и наброски фигуры человека (графический карандаш).
2. Зарисовки и наброски фигуры человека (мягкий материал).

Материал: графический карандаш, уголь, сангина, пастель.

IV. Диагностика.

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 4года обучения (24 часа)
Творческий этап обучения

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
	Работа на пленэре. Лето.	**1**	**15**	**16**
1	Передача состояния природы с учетом освещенности, плотности цвета	1	15	16
II	**Работа в студии. Зима**	**1**	**6**	**7**
2	Рисование человека с натуры. Портрет. Фигура.	1	6	7
IV	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**2.5**	**21.5**	**24**

Содержание программы 4 года обучения

I. Работа на пленэре. Лето.

Тема 1. Передача состояния природы с учетом освещенности, плотности цвета

Задание 1.Пейзаж. Состояние: утро, день, вечер.

Задание 2. Зарисовки деревьев, кустов с отражением в воде.

Задание 3. Наброски животных и человека в движении

Домашнее задание на межсессионный период:

1. Зарисовки и наброски фигуры человека в движении.
2. Зарисовки животных в движении.

Материал: графический карандаш, мягкий материал.

II. Работа в студии. Зима.

Тема 2. Рисование человека с натуры. Портрет.

Задание 1. Портрет. Пропорции человеческого лица, выявление характера объема головы. Положение головы в разных ракурсах.

Задание 2.Наброски 2-х фигурной композиции в разных ракурсах, в движении.

Задание 3. Зарисовки интерьера

Домашнее задание на межсессионный период:

1. Зарисовки и наброски головы человека (графический карандаш, мягкий материал).
2. Зарисовка домашнего интерьера (графический карандаш, мягкий материал, уголь, сангина, пастель).

IV. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 5 года обучения (24 часа)
Творческий этап обучения

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
	Работа на пленэре. Лето.	**1**	**15**	**16**
1	Угловая перспектива	1	9	10
2	Линейная, тональная, воздушная перспектива в работе над пейзажем.	1	5	6
II	**Работа в студии. Зима**	**1**	**6**	**7**
3	Создание тематической композиции в интерьере	1	6	7
III	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**2.5**	**21.5**	**24**

Содержание программы 5 года обучения

I. Работа на пленэре. Лето.

Тема 1. Угловая перспектива.

Задание 1. Пейзаж с архитектурными сооружениями

Тема 2.Линейная, тональная, воздушная перспектива в работе над пейзажем

Задание1. Закрепление знаний и навыков в работе над пейзажем

Задание 3. Решение тональных соотношений земли и неба с учетом освещенности и в разных погодных условиях .

Домашнее задание на межсессионный период:

1.4 этюда пейзажей в разных погодных условиях.

2.Интерьер в угловой перспективе.

II. Работа в студии. Зима.

Тема 3. Создание тематической композиции в интерьере

Задание 1. Интерьер в центральной перспективе

Задание 2. Интерьер в угловой перспективе.

Задание 3.Фигура человека в интерьере.

Домашнее задание на межсессионный период:

1. Зарисовки интерьера в центральной, угловой перспективы.

2. Создание тематической композиции на тему краевой выставки года.

Материалы: графический карандаш, уголь, сангина, пастель.

III. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Ожидаемые результаты:

По итогам обучения обучающиеся

знают:

- выразительные средства графики;
- графические материалы и техники;
- законы линейной и воздушной перспективы;

умеют:

- передавать материальность, фактуру, объем предметов;
- ориентироваться в направлениях изобразительного искусства;
- анализировать свои и чужие рисунки;

владеют:

- выразительными средствами графики;
- материалами и техниками графики;

демонстрируют:

- интерес к искусству графики;
- грамотное построение предметов простой и сложной формы;
- образное мышление, творческий подход в своих работах;
- умение ставить цель собственной деятельности и добиваться ее реализации;
- физическое и психическое здоровье;

проявляют:

- самостоятельность и ответственность при выполнении творческого задания;
- уважительное отношение к сверстникам и к старшим;
- наблюдательность, память, воображение.

Литература

1. Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению. М., 1985

2. Аксенов Ю.Г, Левидова М.М. Цвет и линия. М., 1976

3. Аксенов К.Н. Рисунок. М., Панорама, 1990

4. Бариз А.О. Наброски и зарисовки. М., 1970

5. Бариз А.0. Рисунок в средней художественной школе. М.,1970

6. Барышников А. Перспектива. М., 1956

7. Затегин В. Изображение животных. М., 1957

8. Глинская И.П. Как рисовать фигуру человека. М., Просвещение.

9. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961

10. Закин Р.М. На путях к творчеству. М., 1978

11. Костерин Н.П. Учебное рисование. М., Просвещение, 1984

12. Левин С.Д. Ваш ребенок рисует. М., 1979

13. Неменский Б.М. Распахни окно. М., 1974

14. Орловский Г.И. Учитель изобразительного искусства и его работа. М., 1972

15. Полунина В.Н. Искусство и дети. М., 1982

16. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. М., 1985

17. Рабинович М. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц, ее применение в рисунке. М., 1971

18. Рабинович М. Изображение человека на основах пластической анатомии. М., 1965

19. Сергеев А. Учебный натюрморт. М., 1955

20. Соловьев А., Смирнов Г., Алексеева Е. Учебный рисунок. М.,

21. Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Подрезков В.Б. Рисунок. М., 1983

22. Школа изобразительного искусства. Сборник, вып. 1-10 М., 1960-63

23. Щербаков В.С. Изобразительное искусство, обучение и творчество. М., 1969

24. Робертсон Б. «Интенсивный курс рисования», Минск, Попурри, 2000

25. Ли Н. Основы учебного академического рисунка, М., Эксмо, 2005

26. Амбруш Виктор. Как изображать животных. София. Альянс. 1998

ПРОГРАММА
курса: "Композиция"
(120 час. - 5 лет)

Курс «Композиции» в программе школы одаренных детей имеет цель объединить знания основных предметов рисунка и живописи и применить их для решения творческих задач. Помимо этого, предмет «Композиции» сам достаточно сложен. Многие законы могут быть понятны только с помощью учителя.

Программа выстроена по принципу от простого к сложному, но даже первые задания могут выявить творческие способности учащихся, а главное, спланировать их развитие. Знания законов композиции помогает учащимся свободнее выражать свои творческие смыслы. Предлагаемый курс включает в себя различные направления в изобразительном искусстве: рисование по воображению, рисование по наглядному материалу и, главное, рисование с натуры.

Это дает возможность всесторонне формировать будущего художника. Выявить его специфические способности и в дальнейшем профориентировать.

Композиция – это сочетание сюжета и удачное расположение его в заданном формате. То есть – это двуединая задача для любого художника. Нельзя удачно размещать изображение, ничего не сочиняя, и недостаточно хорошо сочинить тему и неудачно закомпоновать.

Поэтому в дальнейшем будем обращать внимание одновременно на две эти цели.

Композиция подлинного произведения искусства отличается оригинальностью, неповторимостью. Поэтому «внутренне» она кажется нам свободной, не скованной теми или иными, заранее намеченными правилами. Однако, при анализе мы выявляем какие-либо законы построения композиции.

Цель курса:

Художественно-эстетическое развитие личности обучающегося через овладение выразительным языком изобразительного искусства и создание художественных образов.

Задачи

Обучающие:

- познакомить детей с разнообразием изобразительных материалов, техник и приемов исполнения;

- познакомить с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции и научить использовать их в своей работе;

- научить последовательно строить двух- и трехмерное пространство;

- формировать первоначальные навыки моделирования своих творческих мыслей на плоскости (художественно-образное мышление).

Развивающие:

- развивать навыки самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;

- развивать умение решать образные задачи в различных жанрах искусства (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, иллюстрация;

- развивать умение решать задачи на эмоционально-образное выражение жизненных впечатлений, ассоциативное восприятие художественного образа.

- развивать творческие способности, эстетические чувства, фантазию, воображение;

- развивать эмоциональные отношения к окружающему миру.

Воспитывающие:

- сформировать умение ставить цель собственной деятельности;

- воспитывать упорство, постоянство и терпение в достижении цели;

- стимулировать самостоятельность и ответственность при выполнении полученного задания;

- способствовать воспитанию уважительного отношения к сверстникам и к старшим, приучать к использованию вежливых форм общения;

Учебно-тематический план 1 года обучения
Начальный этап обучения (24 часа)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Введение**	**1**	**1**	**2**
II	**Работа на пленэре. Летняя сессия.**	**2**	**12**	**14**
1	Отображение природы графическими материалами с целью изучения языка графического искусства	1	7	8
2	Отношение к пространству. Условное абстрактное пространство: совмещенные проекции, обратная перспектива	1	5	6
III	**Работа в студии. Зимняя сессия**	**1**	**6**	**7**
3	Колористика. Цветовые гармонии. Ассоциативные и психологические свойства цвета. Работа в разных форматах: круг, квадрат, треугольник.	1	6	7
IV	**Диагностика**		**1**	**1**
	ВСЕГО:	**4**	**20**	**24**

Содержание программы 1 года обучения

I. Введение

Форма: Беседа. Знакомство с детьми. Выявление индивидуальной подготовки, общего уровня учащихся.

II. Работа на пленэре. Летняя сессия.

Тема 1. Отображение природы графическими материалами и с целью изучения особенностей языка графического искусства.

Задание: Примерные сюжеты: разнотравье, разные деревья, птичий гам. Материал: тушь, перо, палочка, кисть, разная бумага, белила, гуашь. Проводятся наблюдения и зарисовки простым карандашом. Дается понятие о точке, линии, штриховке, пятне, тональности, ритме.

Тема 2. Отношение к пространству. Условное абстрактное пространство: совмещенные проекции, обратная перспектива.

Задание: Клаузура на работу с пространством.

Домашнее задание на межсессионный период:

Пейзаж средствами графики (дожди, листопад, снегопад).

III. Работа в студии. Зимняя сессия.

Тема 3. Колористика. Цветовые гармонии. Ассоциативные и психологические свойства цвета. Работа в разных форматах: круг, квадрат, треугольник.

Задание: Примерные сюжеты: море, пустыня, волшебный цветок, синий день, моя страна и т.д. Материал: бумага, гуашь.

Работа ведется большим, плоским пятном, рисунок упрощается, разрабатывается оттенки цвета.

Домашнее задание на межсессионный период:

Нарисовать веселое и грустное настроение (гуашь) (веселый клоун, грустный человек, пасмурный день и т.д.).

IV. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 2 года обучения

Базовый этап обучения (24 часа)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Работа на пленэре. Летняя сессия**	**2**	**14**	**16**
1	Пейзаж-настроение	1	7	8
2	Наблюдательная (визуальная или зрительная) перспектива. Восприятие пространственной среды с разных точек зрения.	1	7	8
II	**Работа в студии. Зимняя сессия**	**1**	**6**	**7**
3	Колористика. Цветовые гармонии. Ассоциативные и психологические свойства цвета. Работа в разных форматах: круг, квадрат, треугольник.	1	6	7
III	**Диагностика**		**1**	**1**
	ВСЕГО:	**3**	**21**	**24**

Содержание программы 2 года обучения

I.Работа на пленэре. Лето.

Тема 1.Пейзаж – настроение

Задание: Сюжеты: бегущие облака, таинственный лес, сказка.

Материал: акварель, гуашь, восковые мелки (смешанная техника).

Приводятся наблюдения, зарисовки с целью развития образного восприятия природы.

Тема 2. Наблюдательная (визуальная или зрительная) перспектива. Восприятие пространственной среды с разных точек зрения.

Задание: Клаузура на настроение природы.

Домашнее задание на межсессионный период:

Букет (радостный, торжественный и нежный), (акварель, гуашь).

II. Работа в студии. Зима

Тема 3. Колористика. Цветовые гармонии. Ассоциативные и психологические свойства цвета. Работа в разных форматах: круг, квадрат, треугольник.

Задание: Фантастический пейзаж. Космос, лунная ночь, извержение вулкана. Смешанная техника.

Домашнее задание на межсессионный период:

Буря, метель, шторм и т.д. Передать драматическое, творческое настроение (смешанная техника, монохром).

III.Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 3 года обучения
Базовый этап обучения (24 часа)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Работа на пленэре. Лето.**	**2**	**14**	**16**
1	Пейзаж – состояние с фигурами людей и животных (стаффаж).	1	7	8
2	Наблюдательная (визуальная или зрительная) перспектива. Воздушная перспектива. Восприятие пространственной среды с разных точек зрения.	1	7	8
II	**Работа в студии. Зима**	**1**	**6**	**7**
3	Колористика. Цветовые гармонии. Ассоциативные и психологические свойства цвета. Работа в разных форматах: круг, квадрат, треугольник.	1	6	7
III	**Диагностика**		1	**1**
	ВСЕГО:	**3**	**21**	**24**

Содержание программы 3 года обучения

I.Работа на пленэре. Лето.

Тема 1.Пейзаж – состояние с фигурами людей и животных (стаффаж).

Задание: Утро, вечер, день, ночь, туман, дождь, ветер и т.д. Бумага, акварель.

Наблюдения, этюды, зарисовки и эскизирование

Тема 2. Наблюдательная (визуальная или зрительная) перспектива. Воздушная перспектива. Восприятие пространственной среды с разных точек зрения.

Задание: Клаузура на связь человека и природы.

Домашнее задание на межсессионный период:
Осенний натюрморт, пейзаж (акварель, гуашь).

II. Работа в студии. Зима.

Тма3. Славянская мифология, сказки, легенды.

Задание: Персонажи-образы с их характеристикой, простые сюжеты. из славянской мифологии, сказок, легенд. Материал по выбору автора.

Домашнее задание на межсессионный период:

Весенний пейзаж. Передать внутреннее ощущение мотива (акварель).

III.Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 4 года обучения

Творческий этап обучения (24 часа)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Работа на пленэре. Летняя сессия.**	**2**	**14**	**16**
1	Контраст в природе и искусстве. Работа с пространством.	1	7	8
2	Замкнутая линейная перспектива Конкретное пространство.	1	7	8
II	**Работа в студии. Зимняя сессия**	**1**	**6**	**7**
3	Зимние праздники	1	6	7
III	**Диагностика**		**1**	**1**
	ВСЕГО:	**3**	**21**	**24**

Содержание программы 4 года обучения

I.Работа на пленэре. Летняя сессия.

Тема1.Контраст в природе и в искусстве пейзажа.

Задание: Изображение мотивов природы на разные виды контраста (величины, локальности, цвета, формы).Материал и техника по выбору автора.

Проводится наблюдения, этюды, зарисовки, эскизирование.

Тема 2. Замкнутая линейная перспектива Конкретное пространство.

Задание: Клаузура на времена года.

Домашнее задание на межсессионный период:

«Первый снег» - пейзажный мотив или сюжет с окном, верандой и т.д. (акварель, гуашь).

II. Работа в студии. Зимняя сессия.

Тема 3.Зимние праздники.

Задание: Сюжеты: карнавал, бал, рождество, святки, масленица,

игры и т.д. Материал гуашь.

Ведется предварительная эскизирование.

Домашнее задание на межсессионный период:

Тема: мой город, село, дом, двор. Необходимо выбрать сюжет и решить в соответствующем материале и приеме.

III.Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 5 года обучения
Творческий этап обучения (24 часа)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Работа на пленэре. Летняя сессия.**	**1**	**15**	**16**
1	Перспектива, тон, колорит. Взаимосвязь человека и среды.	0.5	7.5	8
2	Замкнутая линейная перспектива Конкретное пространство.	0.5	7.5	8
II	**Работа в студии. Зимняя сессия**	**1**	**6**	**7**
3	Зимние праздники		7	7
III	**Диагностика**		**1**	**1**
	ВСЕГО:	**2**	**22**	**24**

Содержание программы 5 года обучения

I.Работа на пленэре. Летняя сессия.

Тема 1. Перспектива, тон, колорит. Взаимосвязь человека и среды.

Задание: Сюжетная композиция с 2-3 фигурами людей в пейзаже.

Сюжеты: на рыбалке; сбор ягод, грибов: заготовка дров; сенокос; на пароме; на пристани, в городе и т.д. Материал – акварель, гуашь.

Ведутся зарисовки, наброски, этюды, эскизирование.

Тема 2. Замкнутая линейная перспектива Конкретное пространство.

Задание: Клаузура на тему «Спорт».

Домашнее задание на межсессионный период:

Приготовить эскизы композиции по выбору на любую тему, сюжет, в любом материале и технике, собрать натурный материал для итоговой

композиции.

II.Работа в студии. Зимняя сессия.

Выполняется итоговая работа по выбранной заранее теме в любом жанре, материале, технике.

III.Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Ожидаемые результаты:

По итогам обучения обучающиеся
знают:

- изобразительные материалы, техники и приемы исполнения;
- законы, закономерности, правила и приемы композиции;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;

умеют:

- применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте в композиционных работах;
- использовать средства живописи и графики, их изобразительно – выразительные возможности;
- находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- применять навыки рисунка и живописи в композиции;
- самостоятельно выбирать сюжет;
- грамотно и последовательно вести работу над композицией;
- применять знания, полученные по истории искусства, для анализа своей работы.

владеют:

- любыми художественными средствами выражения и применяют их в соответствии с замыслом;

демонстрируют:

- умение использовать все средства композиции для выполнения творческих задач;
- образное мышление, творческий подход в своих работах;
- умение ставить цель собственной деятельности и добиваться ее реализации;
- физическое и психическое здоровье;

проявляют:

- самостоятельность и ответственность при выполнении творческого задания;
- уважительное отношение к сверстникам и к старшим;
- наблюдательность, память, фантазию, воображение.

Литература

1. Алпатов М.В. Композиция в живописи.- М., 1940.

2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. - М., Просвещение,1969.

3. Барышников А., Лямин И. Основы композиции.- М., 1978.

4. Волков Н.Н. Геометрия и композиция картины. – М.: Искусство, 1975.

5. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977.

6. Волков Н.Н. Восприятие картин. - М., Просвещение, 1976.

7. Волков Н.Н. Художественная студия в школе. М., .Просвещение, 1993.

8. Григорьев С. А. О композиции в живописи.- М.: Школа изобразительного искусства. вып. 6., 1963.

9. Дейнека А.А. Учитесь рисовать.- М., 1961.

10. Жукова А.С. Что такое композиция?- М.: Художник, 1964.

11. Пармон Ф.М. Композиция костюма. - М., 1985.

12. Рисунок. Живопись. Композиция. (хрестоматия). – М.: Просвещение, 1989.

Программа

«Основы орнаментальной композиции»

60 часов

Плох тот живописец, который не владеет культурой орнамента.

М. Врубель

Орнамент — неотъемлемая часть искусства, художественное отражение мировоззрения и культуры народов, особый вид художественного творчества, который, как считают многие исследователи, не существует в виде самостоятельного произведения. Специфика изучения данной дисциплины состоит в том, что орнамент представляет собой довольно сложную художественную структуру, для создания которой используются различные графические выразительные средства. Среди них — цвет, фактура и математические основы орнаментальной композиции — ритм, симметрия; графическая экспрессия орнаментальных линий и др.

Цель курса:

формирование представления об орнаментальном искусстве как о важнейшем коммуникационном элементе материально-художественной культуры, имеющем глубокие семантические корни.

Задачи курса:

Обучающие:

- дать представление о возникновении и развитии орнамента;
- дать представление о генезисе и семантике орнаментального образования;
- научить приемам гармонизации форм, пятен, масс;
- составлять орнаментальные композиции;
- научить рисовать биологические структуры с последующей их стилизацией;

Развивающие:

- развивать наблюдательность, память, воображение и фантазию;
- развивать умение аналитически мыслить, аргументировать свои рассуждения;

Воспитывающие:

- сформировать умение ставить цель собственной деятельности;
- воспитывать упорство, постоянство и терпение в достижении цели;
- стимулировать самостоятельность и ответственность при выполнении полученного задания;

знать:

- основные понятия в области орнаментального творчества;
- особенности орнаментов различных стилей;
- историю развития орнамента;

уметь:

- использовать теоретические знания и практические умения в области орнамента в учебно-творческой и учебно-проектной деятельности;
- композиционно и колористически грамотно создавать различные орнаментальные структуры;

владеть:

- практическими навыками создания орнаментов;
- навыками использования орнаментов в художественно-проектной деятельности;

Учебно-тематический план 1 года обучения
Начальный этап обучения (12 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Введение**	**1**	**1**	**2**
II	**Основы орнаментальной композиции.**	**1**	**8**	**9**
1	Технические упражнения с карандашом. Элементы орнамента.	0.5	2.5	3
2	Дизайн геометрических композиций из двух элементов: треугольника и круга.	0.5	5.5	6
III	**Диагностика**		**1**	**1**
	ВСЕГО:	**2**	**10**	**12**

Содержание программы 1 года обучения

I. Введение

Форма: Беседа. Знакомство с детьми. Культура русской традиции в орнаменте.

Орнамент и современные виды искусства (пэчворк, квилт, дизайн). Творчество художников Санкт-Петербурга на рубеже 20-21 вв.

II. Основы орнаментальной композиции.

Тема 1. Технические упражнения с карандашом. Элементы орнамента.

Задание: Композиционные решения на тему «Свекла», «Перо сказочной птицы» из элементов технических упражнений.

Тема 2. Дизайн геометрических композиций из двух элементов: треугольника и круга.

Задание 1: композиционные решения на тему «Кот», «Лиса».

Дизайн геометрических композиций из шести элементов.

Задание 2: композиционные решения на тему «Фигура человека» (4 треугольника, 2 круга, техника – аппликация).

З*адание 3:* создание линеарной композиции «Бабочка» с тональной растяжкой из элементов технических упражнений.

Подготовка планшетов к контрольным заданиям по орнаментальной композиции (натягивание на выданные планшеты 32х32 см (32х26 см) картона, цветной бумаги, окрас планшетов тушью, гуашью).

Анализ работ.

III. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 2 года обучения
Базовый этап обучения (12 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Изучение природных мотивов.**	**1**	**10**	**11**
1	Визуальное изображение биологических структур с последующей стилизацией	0.5	5.5	**6**
2	Орнаментальная розетка как элемент раппортной композиции	0.5	4.5	**5**
II	**Диагностика**		**1**	**1**
	ВСЕГО:	**1**	**11**	**12**

Содержание программы 2 года обучения

I . Изучение природных мотивов.

Тема 1. Визуальное изображение биологических структур с последующей стилизацией.

Задание: Зарисовка растений, приближенных к натуре.

Стилизация растений мягкими материалами.

Тема 2. Орнаментальная розетка как элемент раппортной композиции.

Задание: Подготовительная работа к созданию монокомпозиции «Ветка с цветами и листьями» в замкнутой геометрической форме (круге, квадрате). Схемы, эскизы, увеличение эскизов, силуэтный вариант. Выполнение монокомпозиции на планшете.

Анализ работ.

II. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 3 года обучения
Базовый этап обучения (12 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Раппортные композиции в декоративном искусстве.**	**0.5**	**10.5**	**11**
1	Изучение раппортных композиций в декоративном искусстве.	0.5	10.5	11
II	**Диагностика**		1	**1**
	ВСЕГО:	**0.5**	**11.5**	**12**

Содержание программы 3 года обучения

I . Раппортные композиции в декоративном искусстве.

Тема 1. Изучение раппортных композиций в декоративном искусстве.

Задание 1: мелкоузорчатые раппортные ткани.

Задание 2: вертикальная орнаментальная кайма (растительный орнамент).

Задание 3: горизонтальная кайма. Геометрический вариант разработки.

Анализ работ.

II. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 4 года обучения
Творческий этап обучения (12 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Трансформация и стилизация животного мира.**	**1**	**7**	**8**
1	Изучение природных мотивов. Зарисовки различных видов рыб	0.5	1.5	**2**
2	Стилизация птиц (зарисовки, эскизы).	0.5	5.5	**6**
II	**Экспозиционный дизайн.**	**1**	**2**	**3**
	Законы составления экспозиции выставки.	1	2	3
Ш	**Диагностика**		**1**	**1**
	ВСЕГО:	**2**	**10**	**12**

Содержание программы 4 года обучения

I . Трансформация и стилизация животного мира.

Тема 1. Изучение природных мотивов. Зарисовки различных видов рыб.

Задание 1: Создание композиции «Аквариум».

Тема 2. Стилизация птиц (зарисовки, эскизы).

Задание 2: Создание диптиха, триптиха на тему «Мир птиц»

II . Экспозиционный дизайн.

Тема 3. Законы составления экспозиции выставки.

Задание 3: Оформление экспозиции выполненных работ.

Ш. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 5 года обучения
Творческий этап обучения (12 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Натюрморт.**	**0.5**	**7.5**	**8**
1	Искусство составления натюрморта.	0.5	7.5	8
II	**Экспозиционный дизайн.**	**1**	**2**	**3**
2	Решение объема в плоскости экспозиции	1	2	3
Ш	**Диагностика**		**1**	**1**
	ВСЕГО:	**1.5**	**10.5**	**12**

Содержание программы 5 года обучения

I. Натюрморт.

Тема 1. Искусство составления натюрморта.

Задание: Натюрморт с букетом на заданную тему (музыкальный, атрибуты искусства, с элементами живой природы).

II. Экспозиционный дизайн.

Тема 2: Решение объема в плоскости в экспозиции. Влияние света и цвета на экспозицию выставочных площадей.

Задание: использование выразительных средств композиции при составлении экспозиции выставки. Анализ работ.

Ш. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Ожидаемые результаты:

По итогам обучения обучающиеся

знают:

- историю возникновения и развития орнамента;
- генезис и семантику орнаментального образования;
- приемы гармонизации форм, пятен, масс;
- возможности разных графических материалов;

умеют:

- составлять орнаментальные композиции;
- использовать разные графические материалы в орнаментальной композиции;
- грамотно и последовательно вести работу над орнаментальной композицией;

владеют:

- приемами стилизации и трансформации природных форм;
- составлением раппортных композиций;

демонстрируют:

- умение ставить цель собственной деятельности и добиваться ее реализации;
- творческий подход в решении композиционных задач;

проявляют:

- самостоятельность и ответственность при выполнении творческого задания;
- уважительное отношение к сверстникам и к старшим;
- наблюдательность, память, фантазию, воображение.

Литература

1. Бесчастнов Н. П. Изображение растительных мотивов : учеб. пособие для вузов /Бесчастнов Н. П. - М. : ВЛАДОС, 2004.. - Ростов н/Д : Феникс, 2007.

2. Буткевич Л. М. История орнамента. - М. : ВЛАДОС, 2004 ; 2005.

3. Фокина Л. В. Орнамент : учеб. пособие для студ. вузов / Фокина Л. В. - 5-е изд.,перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2006.

4. Чебан В.Узоры и орнаменты для мастера / Чебан В. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2003.

5. Талавира Н., Талавира Е. Орнаментальная композиция. Выразительные средства композиции «Точка, линия, пятно». – Пермь, 2013.

6. Талавира Н., Талавира Е. Орнаментальная композиция из одного элемента. Перо сказочной птицы. Кактус. Свекла. – Пермь, 2013.

7. Талавира Н., Талавира Е. Орнаментальная композиция. Бабочки. – Пермь, 2013.

ПРОГРАММА

курса "Восприятие искусства"

Восприятие искусства многослойно. Эта особенность отличает художественное восприятие от обычного чувственного. В одном произведении искусства может быть сконцентрировано великое множество идей, явлений, событий, предметов окружающего мира. Поэтому сложность и многослойность восприятия произведения связано с наличием этих качеств в нем самом. Великое произведение искусства содержит в себе потенциал к раскрытию смысла. Но в то же время длительность или многократность восприятия автоматически не обеспечивает постижения всех глубин художественной идеи. Это зависит от художественного опыта, эстетической культуры, потребностей, эмоциональной отзывчивости и других качеств личности субъекта восприятия.

Знание особенностей восприятия искусства и механизмов его осуществления необходимо для решения вопросов управления и развития художественного восприятия в многоуровневой системе художественного образования, включающей не только профессиональное, но и допрофессиональное обучение.

Цель курса:

Формирование у учащихся восприятия искусства через знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства, языком искусства на примере памятников мировой художественной культуры.

Задачи:

Обучающие:

- научить классифицировать виды искусства;
- научить разбираться в выразительных средствах видов изобразительного искусства;
- научить выражать свое мнение о произведениях изобразительного искусства;
- способствовать расширению представления учащихся о диапазоне художественных средств и возможных художественных решений;
- научить систематизировать и обобщать знания по изобразительному искусству;

Развивающие:

- развивать процессы мышления: анализ, сравнение и обобщение на примере работ известных живописцев;
- развивать наблюдательность, память, воображение;
- развивать эмоциональную отзывчивость на произведения искусства;

Воспитывающие:

- стимулировать интерес к изобразительному искусству;
- формировать эстетическую культуру учащихся средствами изобразительного искусства;
- формировать навык самообразования;
- стимулировать самостоятельность и ответственность при выполнении полученного задания;
- способствовать воспитанию уважительного отношения к искусству прошлого и настоящего;
- способствовать воспитанию коммуникативных качеств личности.

Учебно-тематический план 1 год обучения
Начальный этап обучения (18 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Введение.**	**2**		**2**
II	**Виды искусства.**	**14**	**1**	**15**
1	Живопись - как вид искусства.	2.5	0.5	3
2	Графика - как вид искусства.	2.5	0.5	3
3	Скульптура - как вид искусства.	2		2
4	Декоративно-прикладное искусство.	2		2
5	Искусство народных промыслов	2		2
6	Архитектура - как вид искусства	3		3
III	**Диагностика**		**1**	**1**
	ВСЕГО:	**16**	**2**	**18**

Содержание программы обучения

I. Введение. *Форма:* Беседа. Знакомство с детьми. Выявление индивидуальной подготовки, общего уровня учащихся.

II. Виды искусства.

Тема 1. Виды искусства. Классификация.

Тема 2. Живопись - как вид искусства. Жанры живописи, материалы живописи. Выразительные средства живописи. Цвет в природе и живописи.

Задание: определить эмоционально-психологическое состояние работ художников по цветовой гамме.

Тема 3. Графика - как вид искусства. Материалы графики. Оригинальная графика. Печатная графика. Книжная графика.

Задание 1: определить материал исполнения в работах художников;

Задание 2: нарисовать настроение разными выразительными средствами графики.

Тема 4. Скульптура - как вид искусства.

Тема 5. Декоративно-прикладное искусство. Искусство в нашей жизни. Виды. Материалы.

Тема 6. Искусство народных промыслов

Тема 7. Архитектура - как вид искусства

III.Диагностика

Формы: Устный опрос по темам курса. Результат – зачет.

Ожидаемые результаты:

По итогам обучения обучающиеся должны

знать:

- классификацию видов искусства;
- выразительные средства видов изобразительного искусства;

уметь:

- выражать свое мнение о произведениях искусства;

демонстрировать:

- умение общаться со сверстниками и педагогами.

Литература

1. Алексеев В.В. Что такое искусство? - М., 1999.
2. Бучило Н. Ф. Восприятие искусства.- М., 1990.
3. Виппер Б.Р.: Введение в историческое изучение искусства. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА,2004
4. Волкова Е. В. Произведение искусства в мире художественной культуры. - М., 1988.
5. Гольдштейн А.Ф. - М.: Зодчество, 2000.
6. Даниэль С.М. Искусство видеть. – С.-Пб.: Искусство, 2012.
7. Концепции развития педагогического образования в Республике Беларусь. - Мн., 2000.
8. Розенвассер В. Б. Беседы об искусстве. Пособие для учащихся начальных классов. - М.: Просвещение, 1989.
9. Якобсон П. М. Психология художественного восприятия. - Л., 1964.

ПРОГРАММА
курса "История изобразительного искусства"
(4 года – 52 час.)

Преподавание истории изобразительного искусства в школе художественного образования направлено на всестороннее гармоничное развитие личности учеников, формирование мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры чувств. Занятие историей изобразительного искусства способствуют выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений. Ученики приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, различать, понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения; учатся преобразовывать действительность «по законам красоты».

Программа включает основные разделы по истории западно-европейского, русского и советского искусства.

Большое место в программе уделяется профессиональному анализу отдельных произведений (зависимость образно-эмоционального содержания от материального решения), а также анализу изобразительных систем по эпохам и направлениям.

Программа предлагает некоторый минимум имен художников и художественных памятников, вошедших в золотой фонд мировой художественной культуры.

Цель курса: Гармоничное развитие личности через приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям мирового художественного наследия.

Задачи:

Обучающие:

- научить ориентироваться в ценностях мирового культурного пространства; многообразии стилей и направлений;
- научить анализировать произведения изобразительного искусства;
- способствовать расширению представления учащихся о диапазоне художественных средств и возможных художественных решений;

Развивающие:

- развивать процессы мышления: анализ, сравнение и обобщение на примере работ известных живописцев;
- развивать наблюдательность, память, воображение;
- способствовать развитию художественного вкуса, понимания искусства, объективного личностного отношения к произведениям того или иного направления;

Воспитывающие:

- стимулировать интерес к изобразительному искусству;
- формировать эстетическую культуру учащихся средствами изобразительного искусства;
- формировать навык самообразования;
- стимулировать самостоятельность и ответственность при выполнении полученного задания;
- способствовать воспитанию уважительного отношения к искусству прошлого и настоящего.

Формы проведения занятий разнообразны: лекции, беседы, занятия в экспозиции музеев, встречи с художниками, выполнение творческих заданий; ролевые игры, имеющие целью перевоплощение ребенка в художника, зрителя, критика, наблюдателя и т.д.; игровые ситуации.

Форм контроля может быть несколько. Одной из них является, так называемая, "внезапная" контрольная работа. В течение 40 мин. учащиеся передают впечатление от незнакомого произведения (репродукции заранее готовит педагог), пытаются определить время его создания, страну, автора, дать название работе, вычленить основную мысль художника, перечислить выразительные средства, приемы, которыми он решает поставленные творческие задачи.

В конце каждой учебной сессии проверка знаний чаще всего приобретает характер коллективной творческой игры (по типу КВН, Что? Где? Когда?, "Интеллектуальный хоккей" и т.п.)

Учебно-тематический план 1 год обучения
Базовый этап обучения (18 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Введение**	**2**		**2**
II	**Искусство через мифы Древнего мира**	**13**	**2**	**15**
1	Искусство Египта	2		2
2	Искусство Греции	6	1	7
3	Искусство Рима	5	1	6
III	**Диагностика**		**1**	**1**
	ВСЕГО:	**15**	**3**	**18**

Содержание программы 1 года обучения

I Введение.

II Искусство через мифы Древнего мира.

Тема 1. Искусство Египта.

Верования древних египтян. Мифы. Специфический характер

изображения в скульптуре и живописи Древнего Египта: фризовое членение плоскости, масштабы фигур. Своеобразие архитектуры: Луксорский, Карнакский храмы, храм Рамсеса II в Абу-Симбеле. Пирамиды - одно из чудес света.

Тема 2. Искусство Греции.

Мифы Древнего мира (Греции).

Задание: выписать героев мифов и их символические значения.

Античное искусство. Древнегреческая цивилизация. Особенности становления художественной культуры. Ее роль в дальнейшем развитии мирового искусства. Архитектура Древней Греции, возникновение ордеров. Афинский акрополь. Скульптура Древней Греции. Фидий, Мирон, Поликлет, Скопас, Пракситель, Лисипп, скульптурные фронтоны Парфенона. Идеализирующий характер греческой скульптуры. Каноны в изображении человеческой фигуры.

Тема 3. Искусство Рима.

Общность и различие духовной культуры Древней Греции и Древнего Рима. Мифы. Этрусские традиции в скульптуре республиканского периода ("Капитолийская волчица", портрет римлян). Зарождение сводчатой архитектурной конструкции (Пантеон, Термы Каракаллы, строительство триумфальной арки, хозяйственные коммуникации).

Скульптурный портрет. Росписи в Помпее, Геркулануме. Зачатки перспективы в античной живописи.

Задание: нанести на карту известные Вам из древности "Чудеса света". Найти изображения в литературе и снабдить каждое кратким и четким описанием. Если бы современный человек стал называть произведения искусства чудесами света, совпали бы его оценки с оценками древних? А что бы вы добавили на карту чудес?

III. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 2 год обучения
Базовый этап обучения (10 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Искусство Древней Руси**	**2**		**2**
II	**Искусство эпохи Возрождения.**	**7**		**7**
1	Высокое Возрождение.	4		4
2	Северное Возрождение.	3		3
III	**Диагностика**		**1**	**1**
	ВСЕГО:	**9**	**1**	**10**

Содержание программы 2 года обучения

I Искусство Древней Руси.

Архитектура как один из ведущих "видов искусства в художественной культуре древней Руси. Религиозное и эстетическое содержание древнерусской архитектуры, ее взаимосвязь с русской природой *V.* народным бытом. Типы древнерусских храмов (храмы Киева, Владимира, Суздаля, Москвы, Новгорода, Пскова).

Древнерусская икона как самобытное явление художественной культуры. Ее связь с византийскими традициями и национальное своеобразие. Место иконы в живописном убранстве храма.

Иконостас как русское явление. Его структура, художественные особенности. Темы и сюжеты древнерусской живописи (Библия, Евангелие). Житейские иконы, правила их чтения. Символика цвета, художественные и композиционные особенности. Формирование пантеона национальных святых (Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский мн. др.). Фрески Феофана Грека.

Конец XIV-начало XV вв. - расцвет Московской школы живописи. Творчество А.Рублева, его образы. Композиция и колорит Троицы". Творчество Симона Ушакова. Парсунное письмо.

Народная роспись по дереву: народная картинка.

II. Искусство эпохи Возрождения.

Возрождение как "величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством ..." (Ф.Энгельс).

Тема 1. Высокое Возрождение.

Гуманистический характер культуры Италии XV-XVI вв. Джотто. Его Фрески, его значение в истории мирового искусства. Творчество Мазаччо, Гиберти, Донателло. Перспективы в искусстве Возрождения. Творчество Сандро Боттичелли. Высокое Возрождение. Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. Венецианская живопись. Джорджоне. Тициан. Веронезе.

Тема 2. Северное Возрождение.

Искусство Германии и Нидерландов. Расцвет немецкого искусства в период Реформации (А.Дюрер, Д.Кранах, Г.Гольдбейн младший). Живопись Нидерландов (Р.ван. дер Вейден, П.Брейгель старший). Реализм в живописи Нидерландов. Сравнение искусства итальянского Возрождения с искусством Северного Возрождения: темы и сюжеты, изобразительная система.

Учебно-тематический план 3 год обучения
Творческий этап обучения (12 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Искусство стран Западной Европы**	**7**		**7**
1	Искусство стран Западной Европы XVII в.	4		4
2	Искусство стран Западной Европы XVIII в.	3		3
II	**Русское искусство XVIII - XIX вв.**	**4**		**4**
1	Русское искусство XVIII в.	1		1
2	Русское искусство второй половины XIX века.	1		1
3	Русское искусство второй половины XIX века.	2		2
III	**Диагностика**		**1**	**1**
	ВСЕГО:	**11**	**1**	**12**

Содержание программы 3 года обучения

I Искусство стран Западной Европы.

Тема 1. Искусство стран Западной Европы XVII в

Искусство барокко в Италии. Творчество Ф.Борромини, Л.Бернини. Реализм Караваджо.

Искусство Испании. Творчество Д.Веласкеса.

Искусство Флоренции. Творчество П.П.Рубенса. Натюрморты Ф.Снейдерса.

Искусство Голландии. Творчество Рембрандта. Рождение разнообразных жанров. Голландский пейзаж. (Я.ван Рейсдаль, Я.ван Гойен, М.Гоббема) Голландский натюрморт. Творчество Ф.Хальса, Вермера Делфтского. "Малые голландцы": Г.Терборх, Т.Метсю, П.де.Хох и др.

Искусство Франции. Классицизм. Композиции Н.Пуссена и пейзажи К.Лоррена.

Реалистическое направление в живописи 2 половины XVIII в.

Франция. Творчество Ж.Б.Шардена. Особенности живописной системы Шардена: колорит, фактура. Творчество А.Ватто, Ф.Буше.

Англия. Творчество Д.Рейнольдса, Т.Гейнсборо, У.Хогарта.

Творческое домашнее задание:

Перечислить особенности барокко и классицизма в архитектуре и живописи. Найти сведения об архитектурных (не менее 10) и живописных (не менее 4) памятниках барокко и классицизма и описать их стилевые особенности.

II. Русское искусство XVIII - XIX вв.

Тема 1. Русское искусство XVIII в.

Архитектура. Строительство Петербурга. Деятельность архитектора В.Растрелли (барокко). Творчество В.Баженова, М.Казакова, Д.Кваренги (классицизм). Скульптура Э.Фальконе (памятник Петру I), творчество Ф.Шубина. Живопись. Расцвет портретного искусства. Творчество Ф.Рокотова, Д.Левицкого, В.Боровиковского. Деятельность Академии художеств. Понятия "академическая живопись" и "академизм". Творчество А.Лосенко. Русский пейзаж XVIII в. Творчество Ф.Алексеева.

Тема 2. Русское искусство первой половины XIX века.

Творчество К. Брюллова, О. Кипренского, Сильвестр Щедрина, П. Федотова, А. Венецианова. Творчество В. Перова - одного из основоположников критического реализма в русской живописи.

Тема 3. Русское искусство второй половины XIX века.

Деятельность "Товарищества передвижных выставок". Протест против академического искусства. Творчество И.Крамского, В.Максимова, К.Савицкого, М.Маковского, К.Ярошенко, А.Саврасова, Ф.Васильева. Творчество И.Репина, В.Сурикова. В.Васнецова, В.Верещагина, Н.Шишкина, В.Поленова, И.Левитана; скульптура М.Антокольского.

Роль критика В.Стасова, художника-педагога П.Чистякова, основателя картинной галереи П.Третьякова в становлении русского реалистического искусства второй половины XIX в.

Творческое домашнее задание:

Реферат по творчеству русских художников второй половины XIX в.

III. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 4 год обучения
Творческий этап обучения (12 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Искусство стран Западной Европы XIX в.**	**4**		**4**
1	Искусство стран Западной Европы середины XIX века	2		2
2	Импрессионисты.	2		2
II	**Искусство конца XIX - начала XX вв**	**4**		**4**
3	Искусство стран Западной Европы.	2		2
4	Русское искусство.	2		2
III	**Искусство XX в.**	**2**		**2**
IV	**Современное искусство**	**1**		**1**
V	**Диагностика**		1	**1**
	ВСЕГО:	**11**	**1**	**12**

Содержание программы 4 года обучения

I. Искусство стран Западной Европы XIX в.

Тема 1. Искусство стран Западной Европы середины XIX века.

Искусство стран Западной Европы. Возникновение критического реализма во Франции. Творчество О.Домье, Ж.Милле, Г.Курбе, К.Коро. Творчество барбизонцев. Творчество Э.Мане.

Тема 2. Импрессионисты.

К.Моне, А.Сислей, Э.Дега, О.Ренуар, К.Писарро. Открытие импрессионистов: новые темы и сюжеты в живописи, новые принципы композиции, живописная система импрессионистов. Постимпрессионизм: творчество П.Сезанна, В.Ван-Гога, П.Гогена. Скульптура импрессионизма: О.Роден.

Творческое домашнее задание на межсессионный период

Реферат по творчеству художников середины и второй половины XIX в.

II Искусство конца XIX - начала XX вв

Тема 3. Искусство стран Западной Европы.

Возникновение новых течений (фовизм). Работы А.Матисса, А.Марке, М.Вламинка. Ранние работы А.Модильяни. Кубизм в творчестве П.Пикассо и Ж.Брака. Портреты А. Модильяни, пейзажи М.Утрилло. Скульптура А.Майоля, Э.Бурделя.

Тема 4. Русское искусство.

Продолжение и развитие демократических традиций в творчестве художников В.Серова, К.Коровина, С.Иванова, Н.Касаткина, А.Архипова.

Творчество М.Врубеля, Б.Кустодиева, З.Борисова-Мусатова. Деятельность объединений "Мир искусства", "Бубновый валет", "Голубая роза".

Творческое домашнее задание:

Реферат: "Творческие задачи группировок рубежа веков, и их решение в деятельности отдельных художников".

III. Искусство XX в.

Советское искусство. Расцвет агитационно-массового искусства периода Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны. Искусство плаката (Д.Моор, В.Дени и др.)

Искусство 20-х годов. Соревнования творческих групп и направлений (АХРР, ОСТ, "Четыре искусства" ОМХ, "Крыло" и др.)

Конструктивизм в архитектуре. Творчество архитекторов К.Жолтовского, А.Щусева, И.Фомина, братьев Весниных, К.Мельникова, П.Леонидова.

Искусство 30-х годов. Утверждение метода социалистического реализма. Живопись: Б.Иогансон, И.Грабарь, А.Пластов, А.Куприн, С.Герасимов и др. Скульптура: В.Мухина, М.Манизер, А.Матвеев и др. Графика: Кукрыниксы, В.Фаворский.

Искусство в годы войны и послевоенное время. Суровый стиль 60-х гг., "искусство музы" 70-х гг. Поиски в современном советском и зарубежном искусстве.

IV. Современное искусство

Искусство 1990-2000 гг. как критика религии, политики, социума. Перформансы и акции А. Монастырского, А. Осмоловского, О. Кулика, арт-группы «Э.Т.И.», арт-группы «Война», Медиа арт-группы «Синий суп».

Итоговое творческое занятие: дискуссия на тему современного искусства.

V. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Ожидаемые результаты:

По итогам обучения обучающиеся
знают:

- основные эпохи развития изобразительного искусства, основные национальные школы;
- выдающихся мастеров мирового изобразительного искусства, их главные произведения, основные факты биографии;
- архитектурные стили.
- основные направления в современном изобразительном искусстве за рубежом и у нас в стране и наиболее ярких представителей этих направлений.

умеют:

- относить незнакомое произведение к определенной стране, эпохе или художнику;
- характеризовать основные эпохи развития изобразительного искусства;
- анализировать произведения искусства

проявляют:

- самостоятельность и ответственность при выполнении творческого задания;
- уважительное отношение к искусству прошлого и настоящего.

Литература

1. Алехин А.Д. Когда начинается художник. Кн. для учащихся. - М., Просвещение, 1993.
2. Брук Я.В. Живое наследие.- М., Искусство, 1970.
3. Булавка Л.А.Феномен советской культуры/Л.А.Булавка.- М.:Культурная революция,2008
4. Варшавский А.С. Пеликан с ласточкой. - М., Дет. лит-ра, 1982.
5. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. - М., 1972
6. Волынский А. Лицо времени. Кн. о русских художниках. - М., 1991.
7. Герман Михаил.Модернизм, Искусство первой половины XX века.Серия: Новая история искусства.- Азбука-классика,2008
8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств.
   a. вып. 1 От древнейших времен по 16 век. М., Искусство, 1986.
   b. вып. 2 Северное Возрождение, страны Западной Европы 17 и 18 вв.
   c. Россия 18 в. М., Искусство,1990.
   d. вып. 3 Страны Западной Европы 19 в. Россия .19 в. М., Искусство, 1993.
9. Долгополов И. Мастера и шедевры. - М., Искусство, 1986.
10. Корнилович К. Окно в минувшее. - М., Искусство, 1968.
11. Кузнецова Э.В. Беседы о русском искусстве 18 и нач.19 вв. - М., Просвещение, 1972.

12. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. - М., Просвещение, 1975.
13. Концептуализм/ Автор-сост. Е.А.Бобринская.- М.,Галарт,1994
14. Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира. М., 1980
15. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. М., 1981
16. Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы. М., 1982
17. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн.- СПб.:Питер, 2007
18. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. Кн. для учащихся средних и старших классов. М., Просвещение, 1994
19. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века. М., Искусство, 1964
20. Сарабьянов Д.В. История русского искусства русского конца 19 нач. 20 вв. М., МГУ, 1993
21. Сарабьянов Д.В. Образы века. М., 1967
22. Соколов М.Н. Бытовые обряды в западноевропейской живописи 15-17 вв. Изобразительное искусство. 1994
23. Чайковская О. Против неба – на земле. М., Дет. лит-ра, 1966
24. Яхонт 0.В. Советская скульптура. М., 1988 г.
25. Европейский эпос античности и средних веков. М., Дет. лит-ра, 1982
26. Искусство стран Востока. Под. ред. Р.С.Василевского.- М., 1986
27. История зарубежного искусства. Под ред. Н.Л.Малышевой.- М., 1985
28. История советского искусства. М., т.1-2, 1965-68
29. Мифы и легенды Европы. Легенды минувших веков в пересказе для детей, Ж.Оливье. Поход викингов. Саратов, Надежда, 1994
30. С веком наравне. От Леонардо до Пикассо. М., Молодая гвардия, 1977

ПРОГРАММА
курса: "Скульптура"
(3 года - 48 час.)

Скульптура — вид искусства, в основе которого лежит конкретно-образный тип мышления, поэтому предмет «Скульптура» должен способствовать развитию у учащихся трехмерного восприятия объемной формы и умения чувствовать и передавать изобразительными средствами объем и пространство. Занятия скульптурой, как и другими видами изобразительного искусства, воспитывают эстетический и художественный вкус детей, закладывают серьезную основу для их дальнейшей деятельности в самых разных общественных и производственных сферах, приводят к углубленному пониманию основ изобразительного искусства.

Учебный предмет «Скульптура» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа по скульптуре включает целый ряд практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками скульптурного изображения

Цель курса: Художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала через систематические занятия мелкой пластикой.

Обучающие:

- познакомить с оборудованием и различными пластическими материалами (стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, соленое тесто, пластика – масса);
- познакомить со способами лепки простейших форм и предметов;
- познакомить с понятиями: «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор»;
- научить передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов;
- формировать умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи;
- научить конструктивному и пластическому способам лепки;
- научить анализировать форму предметов.

Развивающие:

- развивать умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;

- развивать умение работать с натуры и по памяти
- способствовать развитию творческого мышления для создания художественного образа на основе повтора, вариации и собственной импровизации.
- развить координацию зрительного аппарата и рук;
- способствовать сохранению физического и психического здоровья обучающихся,

Воспитывающие:

- Стимулировать интерес к скульптуре;
- Сформировать умение ставить цель собственной деятельности;
- Стимулировать самостоятельность и ответственность при выполнении полученного задания;
- Способствовать воспитанию уважительного отношения к сверстникам и к старшим, приучать к использованию вежливых форм общения;

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, экскурсии-беседы, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (декоративная работа по памяти и представлению, копирование *с* оригинала);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Учебно-тематический план 1 года обучения
Начальный этап обучения (16 часа)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Введение**	**1**	**1**	**2**
II	**Декоративные работы**			**8**
1.	Материалы и инструменты	0.5	-	0.5
2	Круглая скульптура	0.5	3	3.5
3	Виды рельефа	0.5	3.5	4
III.	**Композиция**			**5**
4	Стилизация природных форм.	0.5	4.5	5
IV	**Диагностика**		**1**	**1**
	ВСЕГО:	**3**	**13**	**16**

Содержание программы 1 года обучения

I. Введение

Форма: Беседа. Знакомство с детьми. Выявление индивидуальной подготовки, общего уровня учащихся. Скульптура как вид искусства. Виды скульптуры.

II. Декоративные работы

Тема 1. Материалы и инструменты.

Основные инструменты, выпускаемые промышленностью. Материалы. Рабочее место. Техника безопасности и личной гигиены.

Задание: Клаузура на различные способы лепки.

Тема 2. Круглая скульптура.

Выразительные средства. Искусство глиняной игрушки.

Задание: Лепка глиняной игрушки. Способы декорирования.

Тема 3. Виды рельефов.

Барельеф, горельеф. Орнамент.

Задание 1: Выполнение панно на тему «Флора и фауна»

Задание 2: Лепка орнамента в полосе.

III. Композиция

Тема 4. Стилизация природных форм.

Знакомство с приемами переработки форм предметов окружающего мира с декоративную композицию.

Задание 1: Лепка плоского декоративного яблока

Задание 2: Композиция из 3 предметов на плоскости.

IV. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 2 года обучения
Базовый этап обучения (16 часа)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Анималический жанр**	**0.5**	**1.5**	**2**
1	Лепка зверей и птиц	0.5	1.5	2
II.	**Изразцы**	**0.5**	**1.5**	**2**
2	История возникновения. Способы создания.	0.5	1.5	2
III.	**Азбука скульптурного материала**	**1**	**10**	**11**
3	Изготовление полых сферических форм	0.5	4.5	5
4	Техника соединения деталей	0.5	5.5	6
IV	**Диагностика**		**1**	**1**
	ВСЕГО:	**2**	**14**	**16**

Содержание программы 2 года обучения

I.Анималический жанр

Тема 1. Лепка зверей и птиц.

Задание: лепка животного по выбору. Декорирование.

II. **Изразцы**

Тема 2. История возникновения. Способы создания

Задание: «Фантастическая птичка».

III. **Азбука скульптурного материала**

Тема 3. Изготовление полых сферических форм

Задание:Изготовление раковины(полая форма)

Тема 4. Техника соединения деталей

Задание: Лепка изразца. Части лица. Брови, глаз, ухо, губы

IV. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 3 года обучения
Базовый этап обучения (16 часа)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Лепка головы**	**0.5**	**6.5**	**7**
1	Лепка гипсовой головы Обрубовки по Гудону	0.5	6.5	7
II.	**Создание скульптурной композиции**	**1**	**7**	**8**
2	Изготовление каркаса	0.5	1.5	2
3	Прямая лепка на проволочном каркасе	0.5	5.5	6
III	**Диагностика**		**1**	**1**
	ВСЕГО:	**3**	**13**	**16**

Содержание программы 3 года обучения

I.Лепка головы

Тема1. Лепка гипсовой головы Обрубовки по Гудону.

Последовательность выполнения скульптуры.

Задание: Построение головы обрубовочным методом.

Материал: глина

II. Создание скульптуры

Тема 2. Изготовление каркаса. Способы изготовления

Задание: Изготовление каркаса для фигуры человека

Тема 3. Лепка на проволочном каркасе.

Задание: Создание фигуры человека на каркасе.

Задание: Фигура человека в движении.

III. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Ожидаемые результаты:

По итогам обучения обучающиеся
знают:

- инструменты и материалы скульптора;
- выразительные средства скульптуры;

- методы, приемы и способы работы со скульптурным материалом (пластилин, глина);

умеют:

- применять технические приемы лепки рельефа и росписи;
- передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов;
- грамотно и последовательно вести работу над скульптурной композицией;
- анализировать свою работу;
- наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму

владеют:

- терминологией художника-скульптора;
- конструктивным и пластическим способом лепки

демонстрируют:

- самостоятельность и ответственность при выполнении полученного задания;
- уважительное отношение к сверстникам и к старшим,
- вежливые формы общения.

Литература

1. Богомолов К. С. Место и роль скульптуры в художественном воспитании детей. - В кн.: Творчество юных. М., 1973
2. Боголюбов Н.С. Скульптура на занятиях в школьном кружке. М., 1986.
3. Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора. М., I960
4. Копышева Н.М. Лепка в начальных классах. М., 1985
5. Канезова Н.Б., Курочкина К.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду. М., 1986
6. Кузмин В.С. Психология. М., 1982
7. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. М., 1981
8. Сост. худож. оформ. И.Г.Мосин: Мировая скульптура-СПб.: Кристалл, 2003
9. Чеканов А.К. Народная деревянная скульптура. М., 1974

ПРОГРАММА
курса «Художественное конструирование из бумаги»
(5 лет -76 часов)

Одним из направлений дизайнерского формообразования сегодня является художественное конструирование с использованием техники бумагопластика. В течении XX века теоретики и практики дизайна неоднократно обращались к теме объемного моделирования и формообразования из бумаги, бумагопластике (бумажной пластике).

Являясь перспективной техникой для моделирования различных изделий, она влияет на развитие проектной культуры. В этой области отражается вековой опыт, и, тем не менее, формотворческий потенциал бумагопластики не исчерпан. Несмотря на то, что бумажное формообразование существует в России не один десяток лет, непосредственного употребления термина «бумагопластика» в отечественной литературе не встречается. Традиционно в теории дизайна использовались следующие термины: «бумажная пластика», «орнаментальная структура», «бумажная конструкция», «структурное пространство с направляющими поверхностями», «трансформация плоского листа» и т.д.

Термин «бумагопластика» отражает как художественно-творческие особенности, так и специфику самого жанра, он шире, чем просто «использование складчатых или прочих структур из бумаги в графическом дизайне». С введением этого термина становится возможным исторически выстроить эволюцию бумаги как материала моделирования, развитие приемов и техник моделирования, показать преемственность жанра экспериментального моделирования, а также отражает специфику авторского подхода к изучению композиционных, конструктивных, структурно-технологических закономерностей. В исследовании привлекаются материалы из теории формообразования и проектной культуры.

Вопросу рассмотрения роли бумагопластики и ее связи с вопросами конструирования в дизайне уделяется внимание в трудах работы отечественных авторов Б.Н. Рахманинова, В.Ф. Колейчука, А.И. Волкова, В.Н. Гамаюнова и других, в этом плане представляют интерес. Среди зарубежных публикаций можно отметить работы Ф. Цаера, являющегося преемником пропедевтических традиций «Баухауза», книги М. Чайтани, К. Наказы, развивающие традиции японской бумагопластики, и т.д. Работы этих и многих других авторов представляют бумагопластику как многогранное явление. В одних случаях подробно изучаются особенности бумаги как конструктивного материала для упаковки, в других как область

постижения формальных законов композиции, методики моделирования, в третьих как инструмент развития творческих способностей.

Бумага - это особый конструктивный материал. С одной стороны, это очень непрочный материал. Бумага легко рвется и мнется в руках ребенка и требует навыков осторожного обращения с ней. С другой стороны, она обладает богатыми возможностями для развития детской творческой деятельности.

В любом возрасте ребенку трудно выделить предпочтительный интерес к какому-либо одному виду искусства. Необходимо дать ему возможность попробовать свои силы в работе с различными изобразительными материалами, среди которых не последнее место отводится работе с бумагой. Различные виды техники, используемые в аппликации, в рельефах, в объемных и глубинно-пространственных композициях дети постоянно изучают приемы соединения и преобразования бумажных поверхностей, знакомятся с различными видами композиции. Это помогает осваивать образный язык каждого вида искусства, приобретать новые навыки в работе с бумагой, способствует развитию творческого воображения.

Основной методической целью учебных заданий по проектированию из бумаги является возможность свободно строить структурные элементы формы и гибко оперировать ими для установления необходимых композиционных связей. В реальной практике такая свобода ограничивается разнообразными функциональными, конструктивными, технологическими требованиями к формообразованию. Профессиональная деятельность требует от дизайнера максимум композиционного мастерства, чтобы справиться с задачей пластической организации различных материалов. Конструирование из бумаги предполагает аналитический характер деятельности, прививает практические навыки в конструировании, формирует способность нестандартного мышления.

Программа рассчитана на разный уровень подготовки учащихся, поэтому в ней предусмотрено пошаговое обучение этой дисциплине.

Цель курса: раскрытие творческого потенциала обучающихся через развитие конструктивного мышления при освоении предмета «Художественное конструирование из бумаги».

Задачи:

Обучающие:

- научить различным приемам и техникам бумагопластики, конструирования и моделирования;

- научить аккуратно пользоваться инструментами художника-дизайнера (чертежными инструментами, канцелярским ножом, клеем);
- научить свободно строить структурные элементы формы и гибко оперировать ими;
- научить стилизации и трансформации природных форм;

Развивающие:

- развивать образно-логическое и пространственное мышление;
- формировать умение создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- развивать творческие способности, наблюдательность, память, воображение и фантазию;

Воспитывающие:

- формировать художественно-эстетическое восприятие природы;
- воспитывать упорство, постоянство и терпение в достижении цели;
- стимулировать самостоятельность и ответственность при выполнении полученного задания;

Учебно-тематический план 1 года обучения
Начальный этап обучения (12 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Введение**	**1**	**1**	**2**
II	**Базовые формы бумагопластики.**	**1**	**4**	**5**
1	Тема1. Приемы и техники. Инструменты и материалы.	1	4	5
III	**Декоративное панно в технике бумагопластики**	**0.5**	**3.5**	**4**
2	Панно «Космос», «Насекомое», «Цветочная поляна» и т.д.	0.5	3.5	4
IV	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**3**	**9**	**12**

Содержание программы 1 года обучения

I.Введение.

Форма: Собеседование. Выявление индивидуальной подготовки, общего уровня учащихся. Проведение входной диагностики на ЗУНы, мотивации к обучению, уровень воспитанности, направленности личности.

I. Базовые формы бумагопластики.

Тема1. Приемы и техники. Инструменты и материалы.

Задание 1. Практические упражнения: создание природных форм из простых элементов (звездочки, цветы, листья и т.д.)

Задание 2. Декоративная плитка.

II. Декоративное панно в технике бумагопластики.

Тема 2. Панно «Космос», «Насекомое», «Цветочная поляна» и т.д.

III. Диагностика

Формы: Просмотр творческих заданий для итогового контроля знаний и умений учащихся 1 года обучения. Диагностика воспитанности (методика Н.П. Капустина), диагностика направленности личности (методика Л.В. Байбородовой).

Учебно-тематический план 2 года обучения
Базовый этап обучения (12часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Моделирование на основе приемов бумагопластики**	**0.5**	**1.5**	**2**
1	Оригами	0.5	1.5	2
II	**Стилизация на основе приемов бумагопластики**	**1**	**8**	**9**
1	Техническая разработка конструкции на заданную тему и выполнение моделей в объеме	0.5	4.5	5
2	Техника «прорезания»	0.5	3,5	4
IV	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**2**	**10**	**12**

Содержание программы 2 года обучения

I. Моделирование на основе приемов бумагопластики.

Тема1. Оригами.

Задание: «Животные», «Кусудамы» и т.д.

II. Стилизация на основе приемов бумагопластики.

Тема 2. Техническая разработка конструкции на заданную тему и выполнение моделей в объеме.

Задание: «Маска», «Парковая скульптура», «Герои сказок» и т.д.

Тема 3. Техника «прорезания».

Задание: Панно «Стилизованное дерево», «Архитектурные стили».

III. Диагностика

Формы: Просмотр творческих заданий для итогового контроля знаний и умений учащихся 1 года обучения. Диагностика воспитанности (методика Н.П. Капустина), диагностика направленности личности (методика Л.В. Байбородовой).

Учебно-тематический план3 года обучения
Базовый этап обучения (16 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Конструирование простых форм**	**1**	**14**	**15**
1	Работа над эскизами и развертками простых форм, выполнение макета в объеме.	0.5	7.5	8
2	Изменение плоскости куба.	0.5	6.5	7
IV	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**1.5**	**14.5**	**16**

Содержание программы 3 года обучения

I. Конструирование простых форм.

Тема1. Работа над эскизами и развертками простых форм, выполнение макета в объеме.

Задание: «Карандашница», «Упаковка», «Игрушка» и т.д.

Тема 2. Изменение плоскости куба.

Задание: «Архитектурные шахматы».

III. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 4 года обучения
Творческий этап обучения (18 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Конструирование сложных форм**	**1**	**16**	**17**
1	Работа над эскизами и развертками книги-панорамы с объемными иллюстрациями, Выполнение проекта книги в цвете и объеме.	0.5	8.5	9
2	Коллективный проект в цвете и объеме.	0.5	7.5	8
IV	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**1.5**	**16.5**	**18**

Содержание программы 4 года обучения

I. Конструирование сложных форм.

Тема1. Работа над эскизами и развертками книги-панорамы с объемными иллюстрациями, Выполнение проекта книги в цвете и объеме.

Задание: «Город», «Календарь», «Логотип» и т.д.

Тема 2. Коллективный проект в цвете и объеме.

Задание: «Космические летательные аппараты», «Город будущего» и т.д. (по выбору)

III. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 5 года обучения
Творческий этап обучения (18 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Макетирование.**	**1**	**16**	**17**
1	Разработка эскизов макета.	0.5	3.5	4
2	Выполнение макета.	0.5	12.5	13
IV	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**1.5**	**16.5**	**18**

Содержание программы 5 года обучения

I. Макетирование.

Тема1. Разработка эскизов макета.

Задание: клаузура на заданную тему

Тема 2. Выполнение макета.

Задание: макеты костюмов по мотивам сказок, легенд, преданий Пермского края

III. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Ожидаемые результаты:

По итогам обучения обучающиеся

знают:

- различные приемы и техники бумагопластики, конструированию, моделированию;
- приемы стилизации и трансформации природных форм;

умеют:

- аккуратно пользоваться инструментами художника-дизайнера;
- свободно строить структурные формы и гибко оперировать ими;
- создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;

владеют:

- материалами, приемами и техниками бумагопластики;

демонстрируют:

- грамотное построение предметов простой и сложной формы;
- образное и логическое мышление, творческий подход в своих работах;
- умение ставить цель собственной деятельности и добиваться ее реализации;

проявляют:

- самостоятельность и ответственность при выполнении творческого задания;
- уважительное отношение к сверстникам и к старшим;
- наблюдательность, память, воображение.

Литература:

1. Афонькин С., Афонькина Е. «Уроки оригами в школе и дома». - Изд. «Рольф Аким»: Москва, 1999.

2. Голубева О.Л. «Основы композиции». - Изд. «Искусство»: Москва, 2010.

3. Метленков Н.Ф., Степанов А.В. «Архитектура». - Изд. «Идел-Пресс»: Казань, 2003.

4. Стасюк Н.Д., Киселева П.Ю., Орлова И.Г. «Основы архитектурной композиции». - Изд. «Архитектра-С»: 2013.

5. Уайт Э., Робертсон Б. «Формы, конструкции, детали». - Иллюстрированный справочник, 2015.

6. Журналы по дизайну и архитектуре, 2012-2016.

ПРОГРАММА

курса: "Основы художественного конструирования" (дизайн)

(5 лет - 92 час.)

Рассматривая человека в единстве с окружающей средой, следует отметить, что его духовная жизнь неразрывно связана с природой и с "миром вещей", который он сам для себя создает. Предметная среда в современных условиях и оказывает большое влияние на формирование эстетического восприятия, художественно-оценочного сознания и мировоззрение человека в целом. Художественное конструирование, являясь одним из видов художественного творчества, развивает художественный вкус, способность находить средства для организации художественной среды, разрабатывать изделий более качественных, новых красивых удобных конструкций.

Художественное конструирование (дизайн) стало активно развиваться с начала 30-х годов. Понятие "Дизайн" сегодня ассоциируется с самыми прогрессивными явлениями и самыми современными техническими достижениями. Произведения дизайна не только созвучны своему времени, но и, как правило, на полшага впереди современности/

Цель курса: формирование творческих способностей и профессиональных навыков, художественного и дизайнерского мышления.

Задачи:

Обучающие:

- научить основам дизайн – проектирования;
- научить различным приемам и техникам конструирования и моделирования;
- композиционно-графическими средствами достигать наибольшей выразительности образно-предметной среды;
- научить стилизации и трансформации природных форм;
- научить аккуратно пользоваться инструментами художника-дизайнера (чертежными инструментами, канцелярским ножом, клеем);

Развивающие:

- развивать образно-логическое и пространственное мышление;
- формировать умение создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- развивать творческие способности, наблюдательность, память, воображение и фантазию;

Воспитывающие:

- формировать художественно-эстетическое восприятие природы;
- воспитывать упорство, трудолюбия, постоянство и терпение в достижении цели;
- стимулировать самостоятельность и ответственность при выполнении полученного задания;

Методика обучения: ясная постановка задачи и цели исполняемой работы, обсуждение результата.

Методология - выполнение учащимися дизайн - проектов: от информационного поиска, проведения научно-исследовательской конструкторской разработки до производственного макета.

Учебный план состоит из 3 блоков теории и методологии дизайна: основы композиции, пропедевтики, проектирование, проектная графика.

Учебно-тематический план 1 года обучения
Начальный этап обучения (12 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Введение**	**1**	**1**	**2**
II	**Пропедевтика**	**2**	**11**	**13**
1	Тема1. Контраст.	1	6	7
2	Тема 2. Ритм.	1	5	6
III	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**3,5**	**12,5**	**16**

Содержание программы 1 года обучения

I. Введение

Форма: Собеседование. Выявление индивидуальной подготовки, общего уровня учащихся. Проведение входной диагностики на ЗУНы, мотивации к обучению, уровень воспитанности, направленности личности.

Что такое дизайн? Элементы композиции, выразительные свойства композиции; упражнения с точкой и линией на листе бумаги; работа с пятном.

Задание: упражнения графические, живописные.

II. Пропедевтика

Тема1. Контраст.

Задание: композиции на формальное и образное выражение "идеи" посредством отношения полярных знаний.

большое - малое, черное - белое,
вертикаль - горизонталь, теплое - холодное,
мягкое - жесткое, фактура – текстура,
прекрасное - безобразное, сладкое - горькое и т.п.

Тема 2. Ритм.

Задание: композиции на формальное и образное решение ритма в плоскости и объеме.
нисходящий - восходящий,
ускоренный - замедленный,
равномерный - неравномерный,
сгущенный - разряженный.

Например: Композиции из жизни предметной среды.

III. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 2 года обучения
Базовый этап обучения (16 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Проектирование**	**2**	**13**	**15**
1	Тема1. Изучение формы	1	7	8
2	Тема 2. Статика и динамика	1	6	7
II	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**2,5**	**13,5**	**16**

Содержание программы 2 года обучения

I. Проектирование

Тема 1. Изучение формы.

Задание: композиции на выражение формы на плоскости посредством масштаба, светлости, тона, геометрии, перспективы, растра, цвета.

Тема 2.Статика и динамика

Задание: Вектор статики и динамики. Композиции на выражение движения и направления движения.
центробежное - центростремительное,
вверх по диагонали - вниз,
влево - вправо.

II. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 3 года обучения
Базовый этап обучения (20 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Проектирование**	**3**	**16**	**19**
1	Тема1. Изучение формы	1	3	4
2	Тема 2. Фактура и текстура	1	6	7
3	Тема 3. Объем и пространство	1	7	8
II	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**3,5**	**16,5**	**20**

Содержание программы 3 года обучения

I. Проектирование
Тема 1. Изучение формы.
Задание: сочетание аморфных и геометрических форм
Тема 2. Фактура и текстура
Задание: композиция из природных форм на текстуры и фактуры
Тема 3. Объем и пространство
Задание: Разработка геометрического тела с выходом из плоскости в пространство.
II. Диагностика
Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 4 года обучения
Творческий этап обучения (20 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Проектирование**	**2**	**17**	**19**
1	Тема1. Узлы и соединения	1	9	10
2	Тема 2. Абстрактная композиция	1	8	9
II	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**2,5**	**17,5**	**20**

Содержание программы 4 года обучения

I. Проектирование
Тема 1. Узлы и соединения.
Задание: клаузура на узлы и соединения.
Тема 2. Абстрактная композиция

Задание: использование элементов проектирования в абстрактной композиции («Буквица биологических, архитектурных форм или машиностроительных деталей»).

II. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 5 года обучения
Творческий этап обучения (20 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Проектная графика**	**3**	**16**	**19**
1	Тема1. Технические приемы	1	3	4
2	Тема 2. Стилизация, переложение в знак	1	5	6
3	Тема 3. Итоговый проект	1	8	9
II	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**3,5**	**16,5**	**20**

Содержание программы 5 года обучения

I. Проектная графика

Тема 1. Технические приемы

Задание: основанием для работ служит рисунок какой-либо биологической формы: раковины, шишки, насекомого, птицы, растения и т.д., который повторяется в разных графических техниках:

- рисунок карандашом,
- пером,
- фломастером,
- линейный рисунок,
- живописное изображение (АКБ),
- цветная графика,
- нитки, клякса, губка (техн. см.)

Тема 2. Стилизация, переложение в знак

Задание: Знаковая композиция

- изображение предмета силуэтом,
- стилизация предмета,
- знак, логотип (предмет, объект, ситуация),
- растр,
- раппорт,
- открытка,
- плакат (реклама, упаковка),
- сувенир,
- изделие,

- фирменный стиль.

Тема 3. Итоговый проект

Задание: Изобретение фантазийных предметов на абстрактную тему («Игрушка-конструктор», «Календарь из модулей « Времена года» и т.д.)

Все темы повторяются в развитии. Подбор проектных заданий по наработке и актуальности.

Материалы: бумага (белая, цветная), карандаши, краски, фломастеры, клей, ножницы, картон, пленка, нож, тетрадь.

II. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Ожидаемые результаты:

По итогам обучения обучающиеся

знают:

- приемы и техники конструирования и моделирования;
- способы стилизации и трансформации природных форм;

умеют:

- аккуратно пользоваться инструментами художника-дизайнера;
- свободно строить структурные формы и гибко оперировать ими;
- создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;

владеют:

- материалами, приемами и техниками бумагопластики;

демонстрируют:

- грамотное построение предметов простой и сложной формы;
- образное и логическое мышление, творческий подход в своих работах;
- умение ставить цель собственной деятельности и добиваться ее реализации;

проявляют:

- самостоятельность и ответственность при выполнении творческого задания;
- уважительное отношение к сверстникам и к старшим;
- наблюдательность, память, воображение.

Литература

1. Божко Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразования. – Харьков, 1984.
2. Вальтер Гропиус. Тотальная архитектура. – М.: Просвещение, 2010.
3. Казаринова В.И. Товароведу о красоте и композиции. - М.: Экономика, 1969.
4. Казин А.Л. Художественный образ и реальность: Опыт эстетико-искусствоведческого иследования. - С.-Пб., 2012.
5. Кринский В.Ф., Ламцов М.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. - М.: Стройиздат, 2012.
6. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистичекого искусства. – М., 2016.
7. Минервин Г.Б., Мунипов В.М. О красоте машин и вещей. - М.: Просвещение, 1975.
8. Пузанов Р. И., Петров Г.П. Макеты в художественном конструировании. - М.: Просвещение, 1984.
9. Соколов Ю.С. Композиция в технике. - М.: Машиностроение, 1977.
10. Чернышов О.В. Формальная композиция. Творческий практикум. – Мн.: Харвест, 1999.
11. Холмянский Л.М., Щипанов А. С. Дизайн: книга для учащихся. - М.: Просвещение, 1985.
12. Техническая эстетика (периодика).

ПРОГРАММА

курса: "Народная кукла"

(72 час. – 3 года)

Всё возрастающий интерес к культуре детства, к детскому фольклору и народной педагогике как к «выработанной в веках форме наследования, сохранения и развития конкретных этносов» («Этнография детства») обусловлен современным осмыслением великого значения традиционной народной культуры. Детская игра занимает особое место в воспитании. А игра с куклой является одной из начальных форм приобщения ребенка к практической жизни, к познанию мира.

Вот почему особое внимание в программе школы для одаренных детей обращено на самодельную крестьянскую куклу, которая занимает особое положение в традиционной культуре. Кукла имеет отношение к обрядам, обычаям, к художественным ремеслам, к фольклору, то есть является прекрасным примером синкретичности народной культуры. Кроме того, она интересна и как предмет декоративно-прикладного творчества.

Народная кукла привлекает своей простотой, и вместе с тем она изящна и оригинальна, в ней нет ничего лишнего. Процесс изготовления народной куклы позволяет ребенку прикоснуться к истокам русской народной игрушки, служит важнейшим средством связи поколений, дает стимул для изучения традиций своего Отечества, народной мудрости, а также открывает большие возможности для развития творческой инициативы, вдохновляет, будит положительные эмоции, активизирует детскую мысль.

Новизна данной программы состоит в том, что она показывает развивающие функции декоративно-прикладного искусства народов России, как целостного этнического, культурно-исторического и социально-педагогического феномена через образ народной этнографической куклы, близкой и понятной детям.

На занятиях по народной кукле дети могут не только освоить тайны старинного мастерства, но и найти новые оригинальные пути соединения традиций и стилей с современным пластическим решением образа, отвечающим эстетике наших дней.

Цель курса: приобщение обучающихся к истокам богатейшей, самобытной культуры народов России через практическое освоение традиционных видов ремесел и рукоделий и изготовление народной куклы.

Задачи

Обучающие:

- познакомить с историей и развитием народной куклы, ее местом в жизни русского народа;
- познакомить детей с разнообразием конструкций, техник и приемов исполнения народной куклы;

- научить детей изготовлять своими руками традиционную народную куклу;
- формировать знания, умения, практические навыки работы с различными материалами и умения самостоятельно создавать художественные изделия в традициях народного искусства;
- помогать практически освоить начальные навыки традиционных художественных ремёсел и рукоделий: лоскутное шитьё, ткачество, вышивка, набойка.
- научить создавать авторские куклы и игрушки;

Развивающие:

- прививать интерес и любовь к народной кукле как виду художественного творчества;
- развивать художественный вкус через качество работы, сочетая материалы, форму и цветовую гамму;
- способствовать развитию в детях социальной активности, учить их проводить мастер-классы для других детей.
- развивать творческие способности, эстетические чувства, фантазию, воображение;

Воспитывающие:

- содействовать укреплению связи поколений и сохранению семейных традиций;
- воспитывать уважение к национальным традициям, обычаям, формирование к ним как к явлению культуры;
- стимулировать самостоятельность и ответственность при выполнении творческого задания;
- способствовать воспитанию трудолюбия, аккуратности, формированию самостоятельности, умению доводить дело до конца.
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку и доброжелательную эмоциональную атмосферу во время работы всего коллектива.

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в содержание тем, дополнять занятия новыми приемами практического исполнения, следуя современным требованиям и потребностям детей.

Основными структурными элементами занятий по народной кукле являются:

- трансляция информации в форме сказки, игры (погружение в тему);
- рукотворчество детей под руководством педагога (практическое занятие);
- игровая деятельность с куклой (практическое применение изделия);

– новые горизонты познания (открытие еще неоткрытых и непознанных детьми тайн, поиски новых кукол, новых историй о старинных игрушках и играх).

Вариантом оценки индивидуальных результатов обучающихся является мониторинг приобретенных навыков, знаний и умений, а также диагностика проявившихся и формирующихся личностных качеств. Отслеживание личностных качеств и степень их выраженности происходит методом наблюдения личностного роста обучающихся.

Оценка знаний и умений в результате деятельности детей осуществляется на каждом занятии. Проводятся экспресс - опросы, по мере изготовления кукол устраиваются мини-выставки, где сами дети дают оценку той или иной кукле. Система оценки результатов включает: оценку базовых знаний и навыков по данному курсу в виде теоретической и практической работы. Способ проверки результативности программы – создание образцов кукол (описание этих образцов); рисунки элементов традиционной одежды, обуви, украшений и др.

Учебно-тематический план 1 года обучения
Начальный этап обучения (24 часа)

№	**Название разделов и тем**	**Количество часов**		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Введение**	**1**	**1**	**2**
II	**В гостях у бабушкиной куклы**	**4**	**8**	**12**
1	Сказка старинной куклы	2	-	2
2	Превращение лоскутка	-	2	2
3	Знакомство детей с основными типами и конструкциями народных кукол. «Волшебный узелок» - куклы узелковой конструкции	1	1	2
4	«Мать в доме – что солнышко в небе». Куклы материнства	-	2	2
5	Знакомство детей с основными типами и конструкциями народных кукол; основа «Столбик»	1	1	2
6	Кукольные парочки	-	2	2
III	**Народные обрядовые праздники**	**4**	**4**	**8**
7	Осенние обрядовые праздники Куклы осеннего цикла	1	1	2
8	Зимние обрядовые праздники Куклы зимнего цикла	1	1	2
9	Весенние обрядовые праздники Куклы весеннего цикла	1	1	2
10	Летние обрядовые праздники	1	1	2

	Куклы летнего цикла			
IV	**Диагностика**	**1**	**1**	**2**
	Всего	**10**	**14**	**24**

Содержание программы 1 года обучения.

I. Введение.

Форма: Беседа. Знакомство с детьми. Инструктаж по технике безопасности. Понятие о материалах и инструментах. Организация рабочего места при работе с тканью и нитями. План работы на учебный период.

II. В гостях у бабушкиной куклы.

Тема 1. Лекция. Слушаем сказку старинной куклы о месте куклы в крестьянской семье, об отношении к кукле, о приметах, связанных с куклами. Классификация кукол: обрядовые, игровые, обережные. Показ этнографических кукол, реконструкций и новоделов. Как рождается кукла. Материалы для изготовления куклы (ткань, дерево, солома, лен).

Тема 2. Практическое занятие. Превращения лоскутка. Изготовление детьми народных игрушек «Зайчик на пальчик», «Птичка», «Котик».

Задание: создание новых образов на основе изученных конструкций.

Тема 3. Знакомство детей с основными типами и конструкциями народных кукол: «Волшебный узелок» - куклы узелковой конструкции. Знакомство с народным костюмом. Рассказ об особенностях народного костюма. Показ фотографий, иллюстраций, кукол, одетых в традиционную одежду – летний комплекс.

Задание: Создание детьми узелковой игровой куклы «Девочка».

Тема 4. «Мать в доме – что солнышко в небе». Куклы материнства. Показ кукол материнства различных народов.

Задание: Создание узелковой игровой куклы «Калужская мамка». Игра с образом куклы: кукла-девочка, кукла-мама с дитятком, кукла с зайчиком, кукла с узелочком.

Тема 5. Знакомство детей с основными типами и конструкциями народных кукол; основа «Столбик».

Задание: Изготовление детьми куклы-столбушки в стилизованном народном костюме, выбор тканей, близких по цвету и рисунку к народной одежде.

Тема 6. Кукольные парочки.

Задание: Изготовление кукольных парочек – воплощение в игрушке образа семьи. Показ различных парочек. Изготовление кукольной парочки на основе изученных конструкций.

III. Народные обрядовые праздники.

Тема 7.Кукла – носитель традиционной и культурной информации. Осенние обрядовые праздники. Куклы осеннего цикла. Беседа, показ.

Задание: изготовление куклы «Крупеничка».

Тема 8. Зимние обрядовые праздники. Куклы зимнего цикла.

Задание: изготовление куклы «Колокольчик».

Тема 9. Весенние обрядовые праздники. Куклы весеннего цикла.

Задание: изготовление куклы «Веснянка».

Тема 10. Летние обрядовые праздники. Куклы летнего цикла.

Задание: изготовление куклы «Купавка».

IV. Диагностика.

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 2 года обучения
Базовый этап обучения (24 часа)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Введение**	**1**	**1**	**2**
II	**Кукла в народном костюме**	**7**	**14**	**21**
1	Девичий народный костюм.	2	2	4
2	Узорный поясок	1	2	3
3	Лоскутный орнамент.	1	2	3
4	Лоскутные мячики	1	1	2
5	Обереговая вышивка в костюме	1	1	2
6	Кукла «На выхвалку».	1	6	7
III	**Диагностика**		**1**	**1**
	Всего	**8**	**16**	**24**

Содержание программы 2-го года обучения

I. Введение.

Инструктаж по технике безопасности. Повторение знаний, полученных в первый год обучения (практическое занятие)

II. Кукла в народном костюме.

Тема 1. Девичий народный костюм.

Функции костюма (социальная и защитная). Отношение к девичьей одежде в старину. Семантика и символика девичьего костюма. Особенности изготовления разных сарафанов: крашенина (набойка), прямой сарафан, косоклинный. Верховая набойка: просмотр традиционных образцов, знакомство с технологией декорирования ткани.

Задание: работа со штампами, создание альбома образцов орнаментов

Тема 2. Узорный поясок. Пояс – его обереговая функция в народном костюме. Орнаменты поясов. Оформление пояса кистями, помпонами, куколками.

Задание: Плетение плоского пояса на пальцах

Тема 3. Игра лоскутков – лоскутный орнамент. Знакомство со способом сшивания лоскутков «колодец».

Задание: различные варианты составления лоскутного орнамента.

Тема 4. Лоскутные мячики. Хотьковские мячики-гремушки. Русский мячик. Этнографический мяч. Универсальные мячики. Царские мячики. Национальные мячики: европейские и восточные. Знакомство с основами лоскутного шитья. Мячик в образе лоскутной игрушки (кот, лошадка, коровка).

Задание: изготовление мячей на выбор.

Тема 5. Знакомство с обереговой вышивкой в костюме. Виды вышивки: крест, полукрест, роспись, строчная вышивка, тамбур.

Задание: обереговая вышивка.

Тема 6. Кукла «На выхвалку».

Задание 1: создание куклы «На выхвалку» с применением всех изученных ранее приемов шитья, вышивания, плетения, декорирования ткани и др.

Задание 2: создание коллективной композиции «Девичьи посиделки».

IV. Диагностика.

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 3 года обучения

Творческий этап обучения (24 часа)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Введение**	**1**	**1**	**2**
II	**Кукольных дел мастера**	**3**	**7**	**10**
1.	География современной тряпичной куклы	2	-	2
2	Основы работы в музейных фондах	1	3	4
3	Тряпичная пластика	-	4	4
III	**Работа по проекту «Куклы Прикамья»**	**4**	**7**	**11**
4	История и традиции Прикамья	4		4
5	Разработка коллекции «Куклы в костюмах Прикамья»	-	7	7
IV	**Дигностика**	**-**	**1**	**1**
	Всего	**7**	**17**	**24**

Содержание программы 3 года обучения

I. Введение.

Инструктаж по технике безопасности. Повторение знаний по народной кукле, полученных во второй год обучения: практическое занятие

II. Кукольных дел мастера.

Тема 1. География современной тряпичной куклы. Традиции и современность. Знакомство с известными мастерами традиционной куклы. Авторство в народной кукле.

Тема 2. Основы работы в музейных фондах на примере работы в фондах РЭМ. Музейная реконструкция.

Задание: создание кукольной парочки – реконструкции «Кукольные люди»

Тема 3. Тряпичная пластика. Игра форм и лоскутков.

Задание: создание авторских образцов кукол в технике «тряпичная пластика»

III. Работа по проекту «Куклы Прикамья».

Тема 4. История и традиции Прикамья. Многонациональность края. Сложившиеся традиции и особенности. Внешний облик и характер пермяков. Традиции пермского костюма. Мужская одежда. Женская одежда

(крестьянский и городской вариант). Традиционная кукла народов Пермского края. Знакомство с экспедиционными материалами этнографов Прикамья.

Тема 5. Разработка коллекции «Куклы в костюмах Прикамья». Проработка образов для создания коллекции. Прорисовка костюмов на бумаге. Составление паспорта костюма.

Задание: создание куклы-основы «Манекен» для представления коллекции Пермского костюма. Создание костюмов по разработанным эскизам. Создание выставки и представление проекта «Куклы Прикамья»

V. Диагностика.

Отслеживание результатов освоения программы.

Ожидаемые результаты:

По итогам обучения обучающиеся

знают:

- историю возникновения и развития народной куклы, ее место в жизни русского народа;
- разнообразие конструкций, техник и приемов исполнения народной куклы;

умеют:

- грамотно подбирать материал;

владеют:

- владеют приемами цветовых и композиционных решений в изготовлении народных кукол;

демонстрируют:

- интерес к искусству народной куклы;
- культуру цвета, образное мышление, творческий подход в своих работах;
- широкий кругозор в области традиционной культуры, истории народной куклы;
- заинтересованность в творческой деятельности, как способе самопознания и познания мира;
- ответственность при проведении мастер-классов, презентаций, представлений;
- физическое и психическое здоровье;

проявляют:

- самостоятельность и ответственность при выполнении творческого задания;

- уважительное отношение к сверстникам и к старшим;
- наблюдательность, память, воображение.
- имеют потребность и навыки коллективного взаимодействия через вовлечение в общее творческое дело.

Литература

1. Александрова Т. Сказки старой тряпичной куклы. М. 2009.
2. Андреева И.В. И каждая кукла как тайна, Челябинск, 2009.
3. Белов Н. Русский народный календарь. Обычаи, поверья, приметы на каждый день. Метафора, Астрель; 2012.
4. Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. М. 2010.
5. Борисов С. Мир русского девичества: 70 - 90 гг. XX века М. Ладомир, 2002.
6. Грушина Л.В. «Лоскутные куколки, 2012 г.
7. Дайн Г.Л, Русская тряпичная кукла. Лоскутные мячики. М. 2013.
8. Дайн Г.Л. Детский народный календарь, М. 2010.
9. Дайн Г.Л. Сергиев Посад – столица игрушечного царства, М. 2012.
10. Дайн Г.Л. Русская игрушка из коллекции художественно-педагогического музея АН СССР, г. Загорск. М., 1987
11. Дайн Г.Л. Сергиев Посад – мастерская игрушки. М, 2012.
12. Дайн Г.Л. Народная игрушка: искусство и технология, Челябинск, 2007.
13. Декоративное творчество школьников и художественные народные промыслы. М., 1973.
14. Жили-были…: Рус.обрядовая поэзия / Сост. Г.Г. Шаповалова, Л.С. Лаврентьева – СПб.: Русско-Балт. Информац. Центр БЛИЦ, 1998.
15. Зимина З.И. Текстильные обрядовые куклы, М. 2002.
16. Кислуха Л.Ф. Народный костюм Русского Севера XIX - начала XX века в собрании Государственного музейного объединения Художественная культура Русского Севера. М.: Северный паломник, 2006.
17. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской культуры./ Санкт-Петербург, 2004.

18. Ковычева Е.И. Народная игрушка, Ижевск, 2006.

19. Ковычева Е.И. Кукла в диалоге культур, Ижевск, 2002.

20. Комарова С., Катушкин М. Кукольные люди. СПБ, 1999.

21. Коринфский А.А. Народная Русь.– М.: Институт русской цивилизации, 2013.

Маврина Т., Рогов А. Тарарушки, тарарушки – это русские игрушки. М, 1986.

22. Котова. Русские обряды и традиции. Народная кукла. 2003

23. И.А.Морозов. Феномен куклы в традиционной и современной культуре. – М, 2012.

24. Музейная педагогика: Из опыта методической работы / Под ред. А.Н. Морозовой, О.В. Мельниковой. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 416 с. – (Программа развития).

25. Музейная педагогика: Из опыта методической работы / Под ред. А.Н. Морозовой, О.В. Мельниковой. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 416 с. – (Программа развития).

26. Орлова Л. Куклы и люди. М. 2010.

27. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия. СПбю, 1998.

28. Чудесный короб. Русские народные песни, сказки, игры, загадки. //Сост. Г. Науменко. - М., 1989.

ПРОГРАММА

курса: "Декоративно-прикладное искусство" (кистевая роспись)

(2 года - 32 час.)

Декоративная роспись Урала — одно из самобытнейших явлений русского народного искусства. Она включает в себя гармоничную и поразительную по своей цельности роспись бытовых вещей: берестяной посуды, деревянной утвари, металлических изделий и распространённый среди крестьянства обычай расписывать свои дома. В настоящее время начинают возрождаться традиции, на которых исконно строились народные промыслы.

Одним из направлений модернизации общеобразовательной школы является «более полное использование нравственного потенциала искусства как средства духовного развития личности». Обращение к народному искусству как нельзя более способствует этой задаче. Говоря о народном искусстве, Т. Я. Шпикалова отмечает: «Приобщая детей к народному искусству, необходимо учитывать следующее: 1) народное искусство – своеобразный катализатор детского изобразительного творчества; 2) в народном искусстве аккумулируется традиционный художественный опыт поколений; 3) произведения народного и декоративно-прикладного искусства наравне с другими видами изобразительного искусства способствуют формированию и развитию художественного вкуса, эстетического идеала, творческих начал в личности».

Курс "Декоративно-прикладное искусство" построен на знакомстве с основами местного народного промысла росписи по дереву: Обвинским, Урало-Сибирским. Программа направлена на сохранение живого наследия края.

Актуальность данной программы обусловлена целью современного образования, которая включает в себя формирование ценностных эстетических ориентиров, эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности.

Цель курса: формирование интереса к культурному наследию родной Уральской земли через обращение к художественно - эстетическим образцам урало-сибирской и обвинской росписи.

Задачи:

Обучающие:

- дать представление об истории развития обвинской и урало-сибирской росписи на территории Прикамья;
- научить разбираться в особенностях народного искусства;
- научить разбираться в видах и свойствах красок и других материалов,

применяемых в росписи;

- научить аккуратно выполнять композиции в материале;

Развивающие:

- развивать творческие способности, наблюдательность, память, воображение и фантазию;
- развивать умение создавать творческие композиции, опираясь на знания традиционного народного искусства росписи.

Воспитывающие:

- формировать художественно-эстетическое восприятие природы;
- воспитывать упорство, трудолюбия, постоянство и терпение в достижении цели;
- стимулировать самостоятельность и ответственность при выполнении полученного задания;

1этап обучения основывается на копировании образцов народной росписи. 2 этап – на составление творческих композиций на основе изученного материала.

В ходе работы используются карточки-задания с изображением отдельных элементов композиции. Большое внимание в процессе изучения и обучения росписи уделяется развитию ассоциативно-образного мышления. Перед созданием композиции учащиеся совершают экскурсии на природу, прослушивают музыкальные произведения, созвучные увиденному мотиву.

Учебно-тематический план 1 года обучения
Начальный этап обучения (16 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Введение**	1		**1**
II	**Искусство обвинской росписи.**	**2**	**12**	**14**
1	История. Традиции.	1		1
2	Основные элементы и простейшие мотивы обвинской росписи	0,5	5,5	6
3	Типовые традиционные композиции росписи по дереву.	0,5	6,5	7
III	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**3,5**	**12,5**	**16**

Содержание программы 1 года обучения

I. Введение

Форма: Собеседование. Рабочее место мастеров росписи по дереву. Сведения по технике безопасности и личной гигиене. Кисти беличьи N 1,2,3, кисти плоские для фона № 24. Гуашь, темпера, лак ПФ.

II. Искусство обвинской росписи.

Тема 1. История. Традиции. Знакомство с местными предприятиями, выпускающими художественные изделия и сувениры из дерева с обвинской росписью /презентация, наглядные пособия, экскурсия/.

Тема 2. Основные элементы и простейшие мотивы обвинской росписи, приемы их выполнения "Кистевые мазки", "Листочками" (20 видов), "Цветок", "Бутон" (3 вида), "Гирлянда", "Перо", "Солярные знаки - обвичокая роза" (до 10 видов).

Задание 1: Основные элементы и мотивы: "Цветок - солнышко" в сочетании о ягодками, листочками, яблоками. Основные типовые композиции: "Куст", "Ветка", "Многоярусное деревце", "Вазон с кустом и ветками, перьями".

Задание 2: Составление простейшей композиции из изучаемых элементов.

Тема 3. Типовые традиционные композиции росписи по дереву. Понятие о ритме, симметрии, асимметрии, стилизации и т.д. Окраска фона, обводки и обрамления.

Задание 1: Работа с образцами /прялки, ларцы, туес/.

Задание 2: Разработка варианта росписи в полосе, в прямоугольнике, квадрате, круге /на бумаге/.

Задание 3: Выполнение творческой композиции в материале /разделочная доска/.

III. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Учебно-тематический план 2 года обучения
Творческий этап обучения (16 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	**Практика**	**Всего**
I	**Искусство урало-сибирской росписи.**	**1.5**	**13.5**	**15**
1	История. Традиции.	1		1
2	Основные элементы.	0,5	1,5	2
3	Основные мотивы.		1	1
4	Типовые композиции.		3	3
5	Мотивы сюжетных композиций.		3	3
6	Работа с образцами.		5	5
II.	**Диагностика**	**1**		**1**
	ВСЕГО:	**2,5**	**13,5**	**16**

Содержание программы 2 года обучения

I. Урало-Сибирская роспись.

История возникновения урало-сибирской росписи, характерные особенности росписи и ее отличие от обвинской /двойной мазок/.

Тема 1. Основные элементы.

Задание: "Полуклеевой мазок", "Надерг", "Листок" (простой мазок, двойной, многослойный). Плоды: "Ягодка", "Бутон", "Плод - слива, яблоко". Обрамления: "Украешки", "Полоски", "Фризы". Графические клеевые элементы: "Привязки", "Кустики", "Листочки", "Основание стебля", "Корень".

Тема 2. Основные мотивы.

Задание: "Цветок", "Простой цветок "'Пятилепестковый цветок", "Розочка" и их цветовые композиционные варианты ("Розетка", "Солнышко", "Вертушка", "Многолепестковые розетки").

Тема 3. Типовые композиции.

Задание: вертикально-ориентированные: "Цветок, два лепестка", "Цветок, ягодка, два лепестка", одноярусные композиции: "Ягодка, два листика", "Цветок, два листика».

Тема 4. Мотивы сюжетных композиций.

Задание 1: "Птица", "Животные" ("Петушок", "Жар-птица", "Сова",

"Лев", "Конь"). Изображение человека: парень, девушка.

Задание 2: композиции "Многоярусное деревце", "Древо жизни";

Задание 3: центрические композиции: "Венок", "Цветок, солнышко с лучами, листья", "Два, три, четыре цветка».

Тема 5. Работа с образцами.

Задание 1: Составление простейшей композиции из изученных элементов на бумаге.

Задание 2: Выполнение творческой композиции в материале (кухонная доска, панно, шкатулка, коробки).

II. Диагностика

Отслеживание результатов освоения программы.

Ожидаемые результаты:

По итогам обучения обучающиеся

знают:

- историю возникновения и развития обвинской и урало-сибирской росписи на территории Прикамья;
- характерных признаки урало-сибирской и обвинской росписи;
- инструменты и материалы, применяемые в росписи;
- приемы и техники обвинской и урало-сибирской росписи;
- технику безопасности при работе с интрументами;

умеют:

- составлять творческие композиции;
- использовать разные инструменты и материалы в росписи;
- грамотно и последовательно вести работу в декоративной композиции;

владеют:

- приемами работы кистью;

демонстрируют:

- творческий подход в решении композиционных задач;

проявляют:

- самостоятельность и ответственность при выполнении творческого задания;
- наблюдательность, память, фантазию, воображение.

Литература

1. Барадулин В.А. Народная роспись по дереву. - М., 1970.

2. Барадулин В. А. Народная роспись горнозаводского района. Уральский букет. - Свердловск, 1984.

3. Барадулин В.А. Народная роспись по дереву. Искусство Прикамья. - Пермь, 1987.

4. Барадулин В.А. Обвинская роза. В кн. Сборник трудов НИИ художественной промышленности. Вып.7. - М., 1973, с.119-136.

5. Барадулин В.А. Художественная обработка дерева. - М., 2003.

6. Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. -М.,1999.

7. Василенко О.Б. Народное искусство. - М., 1994.

8. Круглов О. В. Русская народная резьба и роспись по дереву. - М., 1983.

9. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. - М., 2013.

10. Тарановская Н.В. Русская деревянная игрушка. – СПб., 2005.

ПРОГРАММА

курса "Народная культура"

(2 года – 40 час.)

Это - интеграционный курс, соединяющий в себе историю, этнографию, археологию, фольклор, художественную литературу, изобразительное искусство и художественный труд; он позволяет изучать культуру предков как целостный мир.

Народное искусство рассматривается как часть материальной и духовной культуры общества.

Данная программа построена по принципу повторения и расширения объема знаний.

Таким образом, создается больше возможностей для применения полученных знаний в практической деятельности, краеведческой работе. Более устойчивым становится интерес к тому, что нас окружает и что было почти утрачено, т.е. к нашим истокам.

Цель курса: развитие основ художественной культуры ребенка через приобщение к истокам народной культуры Пермского края.

Задачи курса:

Обучающие:

- познакомить с историей и культурой родного края;
- научить разбираться в особенностях народного искусства и традиционных промыслах и ремеслах Прикамья;

Развивающие:

- развивать наблюдательность, память, воображение и фантазию;
- развивать умение аналитически мыслить, сопоставлять исторические факты, аргументировать свои рассуждения.

Воспитывающие:

- личностное восприятие и переживание обучающими эстетически значимой информации, заложенной в памятниках искусства и культуры;
- стимулировать стремление к самостоятельному изучению истории родного края;

В основу преподавания курса положен принцип интеграции знаний, а ведущим методом работы с учащимися является метод проблемного изложения и логических заданий.

В целях формирования творческой активности у учащихся большое место отводится разным видам самостоятельной работы: викторинам, кроссвордам, коллективным творческим работам.

В течение первого года обучения даются общие сведения о предмете "Народная культура". Основная цель состоит в том, чтобы развить интерес к предмету через проецирование сведений об уже знакомых и еще незнакомых фактах из истории родного края, художественных ремеслах, народных знаниях и суевериях.

В следующем году темы 1-го года будут расширяться и углубляться.

Сам процесс работы по данной программе предусматривает работу в комплексе с другими педагогами - предметниками (ИЗО, ДПИ, основ дизайна и т.д.).

В результате изучения предмета "Народная культура" учащиеся должны: получить целостное представление об истории и национальной культуре России в целом и родного края в частности; сформировать целостное восприятие народного искусства как части культуры народа.

Все лекции и беседы сопровождаются презентацией предметов народной культуры, а при изучении темы "Местные ремесла" - подлинников.

Учебно-тематический план 1 года обучения (20 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Летняя сессия. Введение**	**1**	**1**	**2**
II	**Заселение Прикамья человеком**	**11**	**2**	**13**
1	Процесс формирования человека	1		1
2	Первобытные земледельцы и скотоводы в нашем крае	2		2
3	Гляденовцы - древние земледельцы земли Пермской	2		2
4	Наш край в IV-XI веках	3	1	3
5	Глубины памяти	4		4
III	**Зимняя сессия. Философия язычества**	**3**	**1**	**4**
IV	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**15.5**	**4.5**	**20**

Содержание программы 1 года обучения

I . Введение.

Форма: Собеседование. Выявление общего уровня знаний учащихся. История, археология, этнография - три кита источников знаний о жизни и

культуре наших предков.

II. Заселение Прикамья человеком.

Тема 1. Процесс формирования человека.

Древнейшие люди на Западном Урале. Прикамье в период позднего палеолита. Прикамье в эпоху среднего и нового каменного века.

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы в нашем крае.

- Наш край в период ранних металлов. Турбинский могильник.
- Лесные всадники. Прикамье в эпоху раннего железного века. Ананьинская археологическая культура. Могильник у д. Ананьино (близ Елабуги). В Пермской области - Скородумский могильник на речке Гаревой. Появление укрепленных поселений - городищ. VIII - III вв. до н.э. - ананьинская археологическая культура. Эпоха раннего железного века. Расцвет коневодства. Рождение культа

Тема 3. Гляденовцы - древние земледельцы земли Пермской.

II до н.э. - IV в. н.э. гляденовская археологическая культура. Древнейшие земледельцы Пермской земли. Понятие костище. Гляденовское костище в Пермском районе. Археологические памятники гляденовского времени: Федотовское городище, Никольские I и 2 городища в Осинском районе, Осинское городище в центре современной Осы. Бутырерское городище в Добрянском районе.

Тема 4. Наш край в IV-XI веках.

- Прикамье в эпоху великого переселения народов.

Раннее средневековье началось с переселения в IV-V вв. н.э. огромных масс племен и народов на запад по степной и лесостепной полосе Азии и Европы. Племя гуннов. Новый обряд погребения - курган.

Харинский этап - по имени курганского могильника у д.Харино

Находки курганов - предметы полихромного гуннского стиля. 376 г. - начало великого переселения народов. IV-VI вв. Харинский этап истории Верхнего Прикамья.

- Население Прикамья в VII-XI вв.

В VII в. на территории Верхнего Прикамья складываются две археологические культуры. Более крупная по территории по количеству населения - ломоватовская. Меньшая - неволинская. Могильник у д.Грудяха в бывшей Чердынском уезде. Роль археологов и краеведов Теплоуховых, А.В.Шимидта, Н.А.Прокошева, М.В. Талинского, Б.Ф.Генинга, В.А.Оборина в изучении ломатовской культуры.

VII-IX вв. - ломатовская археологическая культура б Верхнем Прикамье.

VI-IX вв. - неволинская археологическая культура в бассейне р.Сылва.

Особенности занятий ломоватовцев: земледелие, бортничество. Из домашних ремесел: прядение, ткачество, обработка дерева, кости, гончарного дела, производство глиняной посуды.

VII-IX вв. - выделение обработки железа в ремесло и отделение его от сельского хозяйства.

- Духовная культура населения Прикамья в эпоху раннего средневековья.
- Пермский звериный стиль – своеобразное искусство мелкой металлической пластики.

Сюжеты Пермского звериного стиля - объяснение в мифологии финно-угорских народов Европы и Сибири.

Тотемизм. Образы тотемных животных в искусстве Пермского звериного стиля: лось - одно из центральных мест, медведь, утка или лебедь. Культ медведя в Прикамье. Антропоморфные изображения в сюжетах звериного стиля. Трёхъярусное изображение мира в картинках звериного стиля. Его объяснение в мифах и легендах. Происхождение Прикамского серебра. Культ серебра - считался священным, небесным металлом.

Тема 5. Глубины памяти

- Мир славянского язычества

Триединство языческого мира. Вера в духов. Культ стихийных сил природы. Жилище древних славян. Рогатые животные (сравнительный эпос). Культ оленя и лося. Лягушка - дух рода. Символические животные и человек, их место в жизни человека. Образцы народной мифологии: древо жизни, кони и птицы, берегини и упыри.

- Одежда древних славян. Семантика орнамента.
- Народный календарь.

Зимние праздники. Весенние праздники. Тема "святок" в музыке, изобразительном искусстве, фольклоре.

III. Зимняя сессия. Философия язычества.

- Зарождение религии. Фетишизм, тотемизм, анемизм.
- Искусство и философия Древнего Египта.
- Тотемные животные малых народов Севера и Дальнего Востока (ханты, мансы, якуты, адыгейцы).
- Представления славян о трехмерности мира.

Древо жизни. Правь, Явь, Навь. Отражение представлений трехмерности мира в русском фольклоре, костюме, жилище, прикладном искусстве.

Учебно-тематический план 2 года обучения (20 часов)

№	Название разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	**Летняя сессия. Языческая философия.**	**7**		**7**
1	Отражение языческой философии в сказке, архитектуре, костюме и прикладном искусстве русского народа	3		
2	Культура Прикамья XI-XVI вв.	4		
II	**Зимняя сессия. Именитые люди Прикамья.**	**4**		**4**
3	Строгановы - хозяева земель Пермских	3		
4	Демидовы. Влияние на историю и культуру Прикамья	1		
III	**Традиционные промыслы и ремесла Прикамья**	**8**		**8**
5	Художественная обработка бересты в Прикамье	3		
6	Камнерезное искусство Прикамья	2		
7	Развитие Кунгурской керамики	3		
IV	**Диагностика**	**0.5**	**0.5**	**1**
	ВСЕГО:	**19,5**	**0,5**	**20**

Содержание программы 2 года обучения

I. Летняя сессия. Языческая философия.

Тема 1. Отражение языческой философии в сказке, архитектуре, костюме и прикладном искусстве русского народа.

- Сказки о чудесных противниках как отголоски реальней практики охотников каменного века ("Бой на калиновом мосту", "Про Кащея Бессмертного", "Про Илью Богатыря", "Белый Полянин").
- Сказки о чудесных помощниках. Помощниками могут быть предки или животные-тотемы ("Бурка-Космач", "Сказка о Иване Царевиче и Сером волке" и др.).
- Сказки о чудесном супруге как отражение древних тотемных представлений коми-пермяцкого эпоса, эпос других народов.
- Отражение языческой философии в прикладном искусстве.

Птица Сирин в русской глиняной игрушке и резьбе по дереву, а также лубке, изображение тотемных животных в русской глиняной игрушке. Образ медведя в скопинской и филимоновской игрушке. Образ оленя или лося в банниковской игрушке.

Знакомство с триединым миром. Символика образов на примере Городецкой росписи: птицы, кони, цветы - древо жизни. Символика венского рукоделия: ткачество, вышивка.

Языческая символика в домовой росписи Прикамья, (солярные знаки, тотемные животные). Языческие образы в архитектуре. Русская тряпичная кукла оберег. Образ куколки - оберега в русской сказке "Василиса Прекрасная". Технология подготовки тряпичной куклы. История куклы - стригушки.

Тема 2. Культура Прикамья XI-XVI вв.

- Костюм и украшения родановских племен Верхнего Прикамья" Туникообразный покрой рубах из холщовой ткани. Верхняя зимняя одежда - шубы мехом внутрь. Использование для усиления защитных функций одежды вышивки из разнообразных украшений (из бронзы и серебра - колдовских металлов). Блеск и звук - качество металлов, отпугивающих нечистую силу. Магическая роль браслетов и колец. О магии женских волос. Головные уборы женщин родановских племен.
- Духовная культура родановских племен.

Погребальная обрядность - важный элемент духовной культуры древних жителей Верхнего Прикамья. Отражение в ней представлений древнего человека об окружающем мире, его строении и связях человека с природой и своей историей. Пантеон богов языческого времени у коми-пермяков.

- Христианизация Прикамья.

Роль Стефана Пермского в христианизации Прикамья. Построение церквей и монастырей. Создание школ для дворян. Разработка Зыряновсжой азбуки. Реликвии миссионера в Прикамье; икона "Троица"; загадка посоха Стефана Пермского.

- Христианство и язычество в Прикамье.

Влияние славянского язычества на финно-угорское население Прикамья в XI-XIII вв. Полярность бога позднего русского язычества Перуна. Святилище Перуна на Искорском городище. Основание первого на Урале христианского монастыря в Чердыне Иоанна Богословского - родовой усыпальницы князей Великопермских. Его история. Перенесение святых в храмы, где они сохранились в XVIII-XX вв. как Пермская деревянная культура. Культ Перуна перекрыт образами христианских святых Николы Можайского и Ильи Пророка. Отголоски языческого культа Перуна в народном поэтическом творчестве.

II. Зимняя сессия. Именитые люди Прикамья.

Тема 3.Строгановы - хозяева земель Пермских, история рода. Легенда о происхождении фамилии. XV в. - Строгановы солепромышленники в г. Сольвычегодске. Получение в XVII в. звания "именитых людей", в 1722 г. - присвоение Петром I титула "баронов". Освоение Строгановыми земель в Перми Великой при Иване Грозном. Освоение Строгановыми укрепленных городов: Канкара, Орла-города и др. Строительство Пыскорского монастыря.

История Графа Очера (Павла Александровича Строганова). Роль Строгановых в художественной жизни Прикамья. Ильинская родовая вотчина Строгановых. Крепостные художники с. Ильинского. Жизнь и творчество Д.Н. Воронихина, бывшего крепостного Строгановых. Усолье - архитектурная жемчужина Прикамья. Строгановская школа иконописи. Строгановское лицевое шитье.

Тема 4.Демидовы и их влияние на историю и культуру Прикамья.

III.Традиционные промыслы и ремесла Прикамья

Тема 5.Художественная обработка бересты в Прикамье. Бурачный промысел в конце XIX начала XX вв. в Соликамском, Чердынском, Осинском, Красноуфимском, Верхнехуторском и Пермском уездах.

Два центра промысла - Чусовской (тиснение) и Ниже-Тагильский (роспись). Традиции ремесла в творчестве Пермских народных мастеров Дмитрия Александровича Казюкова: тиснение, роспись, резьба по бересте, плетение.

Тема 6.Камнерезное искусство Прикамья. XVIII век - обработка твердых пород камня. С середины XIX века - обработка мягкого камня гипсовых пород: селенита, ангидрита. Творчество "ведущих художников комбината "Уральский камнерез" А.М.Овчинникова, А.И.Шадрина, Г.М.Ковалева в анималистическом жанре. Магические свойства камней-самоцветов. Пермский экспериментальный гранильно-ювелирный завод. Изготовление ювелирных изделий из камня.

Украшения из эмали. Творчество Л.Кравченко.

Тема 7. Развитие Кунгурской керамики

Истоки. Кунгурский гончарный промысел. Наличие сырья - залежи глин. Расцвет промысла во 2-ой половине XIX вв. Специфика кунгурской керамики - зеленые поливы. Появление частных фабрик Г.Е.Бузина, Аксенова, Зыряновой, Ширяева и др. Выпуск недорогой глиняной и фаянсовой посуды.

В 1921 году преобразование Кунгурской гончарной артели в

гончарный завод. Освоение на заводе художественно-прикладных изделий в начале 50-х годов - раскрашенные гипсовые статуэтки из полуфарфоровой и полуфаянсовой массы. "Суровый стиль" в кунгурской керамике 60-х годов.

Ожидаемые результаты:

По итогам обучения обучающиеся
знают:

- историю и культуру родного края;
- разбираются в особенностях народного искусства и традиционных промыслах и ремеслах Прикамья;

умеют:

- аналитически мыслить, сопоставлять исторические факты, аргументировать свои рассуждения;

демонстрируют:

- личностное восприятие эстетически значимой информации, заложенной в памятниках искусства и культуры;
- умение аналитически мыслить, сопоставлять исторические факты, аргументировать свои рассуждения

проявляют:

- самостоятельность и ответственность при выполнении творческих заданий;
- уважительное отношение к традициям и истории малой родины.

Литература

1. Бадер О.Н., Оборин В.А. На заре истории Прикамья. - Пермь, 1998.
2. Бородулин В.А. Уральский букет. - Свердловск, 2007.
3. Гоникман Э.И. Ваш талисман. Кн.1,2 - Минск, 1992.
4. Грибова Л.С. Пермский звериный стиль. – М., Наука, 2012.
5. Грибова Л.С. ДЛИ народов Коми. - М., Наука, 1980.
6. Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни. - М., 1983.
7. Крипошеев Ю.В. Религия восточных славян накануне крещения Руси. - Л., Знание, 1988.
8. Крывелев Е.А. История религий. Т.I. - М., 2009.
9. Матюшин Г.Н. Три миллиона лет до н.э. - М., Просвещение, 1986.
10. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М., Молодая гвардия, 1988.
11. Никольская Р. А. Происхождение религии и ее первобытные формы. - Минск. 1968.
12. Оборин В.А. Немые свидетели. - Пермь, 1965.
13. Ранов В.А. Древнейшие страницы истории человечества. - М., Просвещение, 1988
14. Рыбаков А.Б. Язычество древних славян. - М., 1981.
15. Рыбаков А.Б. Язычество древней Руси. - М., 2007.
16. Сб. Путешествия в древность. - М., МГУ, 1983.
17. Сб. Религия в истории и культуре. М.Г. Писманик. - Пермь, 1995.
18. Сб. Строгановы и Пермский край. - Пермь, 1992.
19. Сб. Роспись изделий мастерами Урала. - М., 1983.
20. Семенов В.Б. Уральский камнерез. - Пермь, 1982.
21. Странные истории Земли Пермской. - Пермь, 1995.
22. Чагин Г.Н. Мировоззрение и традиционная обрядность русского крестьянства Среднего Урала. - Пермь, ПГУ, 2007.
23. Чагин Т.Н. На древней Пермской земле. - М., 2008.